

Un an de formation aux Arts du Geste – Théâtre Physique

du 4 octobre 2021 au 1er juillet 2022

Ecole Hippocampe – Paris

TABLE DES MATIERES

Formation professionnelle d'un an aux Arts du Geste – Théâtre Physique	p.3
Description	p.3
Objectifs professionnels de la formation	p.3
Modalités d'évaluation	p.3
Organisateur	p.3
Infos pratiques	p.4
Public concerné	p.4
Pré-requis	p.4
Modalités d'accès / admissions	p.4
Dates	p.4
Horaires	p.4
Lieu	p.5
Vacances	p.5
Tarif	p.5
Accessibilité	p.5
Renseignements	p.5
Contenu de la formation	p.6
Programme pédagogique	p.7
Premier Trimestre	p.9
Deuxième Trimestre	p.16
Troisième Trimestre	p.21
Intervenants	p.25

FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN AN AUX ARTS DU GESTE – THÉÂTRE PHYSIQUE

Description

La **Compagnie Hippocampe** et son école, en partenariat avec le **Théâtre Victor Hugo** de Bagneux, proposent une formation professionnelle sur un an aux Arts du Geste – Théâtre Physique. Cette formation, unique en France, va fédérer des approches pédagogiques spécifiques d'une **dramaturgie corporelle**, construite notamment par les corps en mouvement. Elle proposera aussi **une dimension, théorique, technique et d'insertion dans le milieu professionnel**.

Le contenu de cette formation s'appuie sur une base solide d'apprentissage du Mime Corporel. Des artistes invités interviendront de façon régulière dans les cours hebdomadaires, ainsi que lors des stages programmés une fois par mois. Une place importante sera réservée aux expériences de création.

Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre Victor Hugo – Scène des Arts du Geste – Bagneux, **des Master-classes techniques** seront réalisées au théâtre : Lumière, Son, Régie. **Une présentation de fin d'année aura lieu au théâtre**. Des intervenants venant du milieu professionnel, aborderont les questions de **production et diffusion**, spécifiques aux Arts du Geste. Des classes théoriques seront organisées, sur des thématiques liés à l'histoire des Arts du Geste dans le théâtre depuis le début du 20e siècle.

Objectif professionnel 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 numéro ou 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.

Modalités d'évaluation

Au long de la formation, les élèves seront observés et accompagnés de façon sensible et bienveillante par les intervenants. Les acquis pratiques feront l'objet d'un **processus d'évaluation continue**, en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement de l'élève tout au long du processus de travail. Chaque intervenant complétera une fiche d'évaluation par élève afin de cibler les compétences acquises ou en cours d'acquisition et les points à renforcer. Les résultats seront communiqués à l'élève à l'occasion d'un **bilan pédagogique individuel** à mi-parcours ainsi qu'en fin de formation. Une présentation sous forme de soirée work-in-progress sera organisée à la fin de chaque trimestre pour montrer les travaux en cours et recevoir des retours.

Moyens techniques à la disposition des élèves

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

Organisme porteur du projet

Hippocampe - Association pour la recherche en Mime Corporel / Organisme de formation enregistré sous le n°11753632875

La Compagnie Hippocampe est associée au Théâtre Victor Hugo – Scène des Arts du Geste – Bagneux. Hippocampe reçoit le soutien de la Ville de Paris

PUBLIC CONCERNÉ

Acteur.rices des Arts du Mime et du Geste ou du spectacle vivant, étudiant.es en mime, théâtre, cirque, marionnettes, danse, etc.

PRÉ-REQUIS

Aucun

MODALITÉS D'ACCÈS / ADMISSIONS

La sélection se fera sur l'envoi d'un CV accompagné d'une lettre de motivation à envoyer à : hippocampe@mime-corporel-theatre.

DATES

Du 4 octobre 2021 au 1 juillet 2022, pour un total de 660 heures de formation.

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

LIEU

École Hippocampe – 1 Passage du Buisson Saint Louis 75010 Paris (locaux du Théâtre de la Terre).

Les Master-classes techniques auront lieu au Théâtre Victor Hugo à Bagneux, ainsi que la résidence pour la présentation présentation finale.

VACANCES

Vacances de Noël : du 18 décembre au 9 janvier / Hiver : du 26 février au 6 mars / Printemps : du 30 avril au 8 mai

Jours fériés : lundi 1 novembre / lundi 18 avril / jeudi 26 mai

TARIF

Financement individuel : 3900 euros (payables en trois fois) + 100 euros de frais d'inscription.

Les élèves habitants du territoire Vallée Sud Grand Paris bénéficieront d'une réduction de tarif de 30%

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.

RENSEIGNEMENTS

hippocampe@mime-coporel-theatre.com / 06 29 96 29 06 / www.mime-coporel-theatre.com

A woman with long brown hair tied back, wearing a grey tank top and grey pants, is captured in a dynamic dance pose on a dark stage. She is barefoot, with her right leg extended forward and her left leg slightly behind. Her arms are outstretched, and she is looking upwards and to the left. The background is a solid dark color.

CONTENU DE LA FORMATION

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

PREMIER TRIMESTRE du 4 octobre au 17 décembre 2021

Les fondamentaux du Mime Corporel et du Théâtre Gestuel

- o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao
- o Les fondamentaux du mouvement dramatique avec Yves Marc
- o Le Corps à L'œuvre / Créer son langage avec la Cie Mangano-Massip
- o Portés, appuis et contact : Catherine Dubois

Rapports du corps à l'objet

- o Sujet/Objet - Une pratique de l'altérité avec Claire Heggen
- o La Vie secrète des objets avec Yael Karavan

Théâtre Gestuel et Burlesque

avec Jean-Claude Cotillard

Atelier de création

DEUXIEME TRIMESTRE du 10 janvier au 1er avril 2022

Les fondamentaux du Mime Corporel et du Théâtre Gestuel

- o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao
- o Métaphore, métamorphose et Pantomime avec Elena Serra

Anatomie et bases techniques corps et voix

- o Voix, chantée et parlée : Julie Guez
- o Anatomie en mouvement : Celia Dufournet

Approches chorégraphiques

- o Mouvement scénique / Corps écrits avec Karine Ponties
- o Danses urbaines / Krump avec Dirty
- o Théâtre Physique et états seconds avec Thomas Chopin
- o Les Viewpoints : Claire Astruc

Atelier de création

TROISIEME TRIMESTRE du 4 avril au 1er juillet 2022

Les fondamentaux du Mime Corporel et du Théâtre Gestuel

- o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao
- o L'acteur physiquement éloquent : Cie Troisième Génération
- o Jeu avec le répertoire avec Claire Heggen
- o La poétique du concret avec la Cie Mangano-Massip

Approche chorégraphique

- o De l'écriture du mouvement à l'écriture dramaturgique avec Cie A Fleur de Peau

Atelier de création

- o Atelier de création avec Cosette Dubois et Luis Torreao + une semaine avec Yael Karavan
- o Atelier Vidéo et mouvement dans l'espace public avec Loïc Léglise

Masters-Classes théoriques

- o Classes théoriques sur l'histoire des Arts du Geste : Jean-Marie Pradier, Ariane Martinez, Géraldine Moreau
- o Masters-classes techniques : Régisseurs du Théâtre Victor Hugo
- o Master-classes production et diffusion : Marie-Lise Fayet, Etienne Rousseau...

PREMIER TRIMESTRE DU 4 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021

Les fondamentaux du Mime Corporel et du Théâtre Gestuel

o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao (120h d'octobre à juin)

Objectifs pédagogiques :

- o maîtriser les bases de la technique du Mime Corporel et son vocabulaire spécifique
- o affiner la conscience corporelle
- o développer sa présence scénique
- o développer l'enracinement et améliorer la connexion entre le centre et les extrémités du corps
- o développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes
- o Améliorer la segmentation du corps et l'articulation du mouvement
- o Comprendre et analyser le mouvement dramatique

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

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

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

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

- o Les gammes (exercices de décomposition du mouvement qui peuvent être comparés aux exercices de gammes dans l'apprentissage de la musique)
- o Les contrepoids (étude sur l'effort)
- o Les dynamo-rythmes (fondu, saccade, vibration, départ imperceptible, ponctuation, immobilité dynamique...)
- o Les causalités (intra-corporelles et inter-corporelles)
- o Les figures (courtes séquences de mouvement composées pour l'étude pratique des exercices techniques)
- o Etude des pièces du répertoire du Mime Corporel, créées par Etienne Decroux et ses successeurs.

o Les fondamentaux du mouvement dramatique avec Yves Marc (20 h)

Objectifs pédagogiques :

- o acquérir quelques bases anatomiques du corps humain, au service d'un mouvement fluide

- o affiner la conscience corporelle
- o entraîner la mémoire et l'attention neurosensorielle
- o développer sa présence scénique
- o développer l'enracinement et améliorer la connexion entre le centre et les extrémités du corps
- o développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes
- o Comprendre et analyser le mouvement dramatique

Processus pédagogique : Dans cette action de formation, il sera proposé aux participants de partir à la rencontre de certains fondamentaux du corps qui régissent l'existence de l'être humain, en s'appuyant sur des notions anatomiques, physiologiques et neurologiques simples du corps et du mouvement. Ces fondamentaux, souvent subconscients, sont la toile de fond des « états de corps », des « états de pensée et émotionnels ». Pour peu que l'on travaille sur leur conscience et leur maîtrise, ils peuvent devenir des outils majeurs de la communication de l'acteur et du développement de sa présence scénique. L'approche de ces fondamentaux sera, pour chacun, l'opportunité de mesurer l'importance de l'attention neurosensorielle et pour l'acteur, le berceau du jeu dramatique et de l'incarnation. Ces informations sensibles faciliteront la mise en jeu du corps en mouvement par rapport à l'espace, au temps (vitesses et rythmes) et à la dynamique (modulations des intensités).

Les notions abordées seront :

- **le regard** : intensité, présence, orientation, expressivité. La relation expressive des yeux aux paupières aux sourcils et à la tête.
- **la respiration** : approche de ses dimensions organiques. Positionnement respiratoire: approche des différents modes respiratoires et des états de corps qui en résultent. Un regard particulier sera porté sur la relation entre la respiration et la structure thoracique. La respiration comme schéma effecteur émotionnel majeur. Découverte de la dimension musicale de la respiration.
- **la tonicité** : jeu des tensions et détentes, de la tension liée aux états émotionnels jusqu'à la résistance musculaire et la comédie du muscle de l'acteur physique. Une attention particulière sera portée au tonus vertébral.
- **la posture** : équilibres posturaux, la réponse à la gravité terrestre, économie posturale

Moyens et méthodes pédagogiques : Les méthodes pédagogiques sont basées sur les recherches et études de Claire Heggen et Yves Marc qui, depuis 1975, se sont passionnés pour le corps, le geste, le mouvement et leur théâtralité. L'enseignement d'Yves Marc s'appuie également sur la pédagogie d'Étienne Decroux, sur la technique de Mathias Alexander, la méthode de Conscience par le corps de Moshe Feldenkrais, le Body Mind Centering ou la PNL (Programmation Neurolinguistique). En s'appuyant sur ces différentes méthodes, cette formation propose l'alternance d'une méthode participative et d'une méthode active afin de permettre des apprentissages variés à travers la réalisation d'une production concrète, à partir des différentes mises en situations (travaux de conscience corporelle, maîtrise du corps en mouvement, jeux d'improvisation individuels et collectifs, écriture et composition corporelle). L'intervenant s'attachera à adapter son cours et son contenu aux besoins et attentes des participant.e.s. Ses appréciations au cours des mises en situation seront adaptées à chacun.e et selon son parcours.

o Le Corps à L'œuvre / Créer son langage avec la Cie Mangano-Massip (21h)

Objectifs pédagogiques :

- o Comprendre l'utilisation des portés dramatiques et du contact en tant qu'outils dramaturgiques dans les arts du mime et du geste

- o Maîtriser l'idée de Corps métaphorique comme base fondamentale de la poétique des arts du mime et du Geste
- o Savoir utiliser les outils d'analyse du mouvement au service de la composition mimographique
- o Développer l'écoute et l'attention à l'autre dans l'approche des improvisations en duo, trio, chœur
- o Élargir la conscience du potentiel expressif du corps et ouvrir des nouvelles perspectives de jeux et de création.

Processus pédagogique :

Le corps est l'instrument de l'acteur par excellence : l'acteur entre en scène et avant de parler, avant de faire une action, avant d'exprimer une idée, il est, tout simplement. Notre travail tend avant tout à trouver la pré-expressivité du corps; aller chercher les énergies, les images, les couleurs et tout un matériel sensitif qui rend le corps extra-quotidien et prêt à toute expérience avant même que l'acte théâtral ne se mette en mouvement.

Nous voulons aider l'artiste à être interprète, metteur en scène et auteur de son propre corps. Sensibiliser et offrir des clés aux différentes voix de créativité corporelle.

Laisser les champs des possibles ouverts pour que le sensuel du monde nous mette en mouvement.

Trouver l'équilibre entre la forme et l'interprétation. Chercher à faire naître un langage qui soit à la fois dramatique par la plastique du mouvement et sensible par l'engagement émotionnel de l'interprète.

Explorer les chemins d'une relation renouvelée entre le corps expressif, le jeu d'acteur et la construction dramatique du récit. Approcher l'imaginaire créateur par la force d'un langage métaphorique, ancré dans le corps et le mouvement mais ouvert aux possibles rencontres avec le texte , l'objet, la matière. Nous utilisons l'improvisation autant comme moyen pour susciter la créativité individuelle que comme vecteur d'une écriture collective.

Nous allons travailler plus spécifiquement sur :

Le contact et les portés en tant que métaphore des rapports humains.

L'analyse du mouvement et la composition chorégraphique pour le mime.

La poétique de l'invisible

Rencontre texte-dramaturgie corporelle

Objet comme partenaire physique du jeu

o Portés, appuis et contact : Catherine Dubois

Objectifs pédagogiques :

o initiation à la méthode Feldenkrais

o Comprendre et maîtriser l'utilisation des portés dramatiques/ du poids/ du contact/des sauts/de la manipulation en tant qu'outils de composition

Processus pédagogique :

Catherine Dubois invite les participants à une aventure en mouvement, en duo entre contact et poids du corps. Aller à la découverte des vertus dramatiques de ce langage primitif qu'est le contact physique avec un partenaire. Inviter le duo d'acteurs physiques à inventer leur rencontre, à expérimenter dans leur chair, dans l'échange des poids, le monde sensoriel et émotionnel qui surgit. Jouer à deux, entrer dans le monde de l'autre. S'inspirer du jeu des corps, de cette matière première faite de chair et d'os pour en extraire une histoire de théâtre, une comédie ou une tragédie du muscle et du tact.

Le travail démarre par un moment dédié à la prise de conscience de son propre mouvement, méthode **Feldenkrais**, pratique d'éducation somatique. Porter attention à l'organisation du corps en mouvement en observant la mobilité du squelette, la sensation du poids, des appuis et de leur répartition, et aussi la respiration, le

regard. Il s'agit d'atterrir en soi et de se porter soi-même afin d'être disponible pour explorer à deux.

Matière physique explorée :

- Contact : expérimenter différents touchers, la peau, le muscle, les os comme moyens d'entrer en relation avec l'autre.
- Poids du corps/ appuis/ contrepoids : jouer avec son propre poids, donner ou recevoir le poids de l'autre. S'alléger ou s'ancrer selon si on est porté ou porteur.
- Jouer avec le déséquilibre et le contrepoids en pression ou en traction pour créer un nouvel équilibre à deux.
- Sauts : sauter sur l'autre, son dos, son flanc, ses épaules selon l'équilibre des forces entre les deux partenaires. Saut simple, répété, repoussé. Avant, pendant et après le saut. Le saut est une rencontre fugitive.
- Manipulation : jouer à manipuler le partenaire, du corps inerte au corps tonique, entre abandon et résistance. Jouer avec l'univers et l'imaginaire marionnettique.
- Le corps espace : trouver ses appuis sur le corps de l'autre comme une île, jouer à répartir son poids. Marcher sur porteur fixe ou en mouvement. Explorer le corps maison, le corps paysage.

Atelier :

Mettre en jeu différentes combinaisons physiques en duo. Écouter, repérer ce qui se tisse comme histoire entre les deux protagonistes, selon la nature de l'engagement physique, les résonances émotionnelles et le jeu d'acteur.

Ecrire des compositions en duo courtes.

S'inspirer de textes, d'images, de musique pour nourrir la fiction. Clarifier par l'écriture, la composition et l'interprétation le lien qui se tisse entre le dramatique et le physique.

Rapports du corps à l'objet

o Sujet/Objet - Une pratique de l'altérité avec Claire Heggen (20h)

Objectifs pédagogiques :

o permettre l'acquisition d'une grammaire élémentaire de la relation corps-objet

o Comprendre et maîtriser les notions techniques suivantes :

- la Théâtralité du mouvement
- la Musicalité du geste
- la Compréhension de l'espace
- les notions de Corps usuel, corps fictif.
- le Jeu métaphorique

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

Seront abordés plusieurs points de vue, par exemple :

- Comment le passage par l'objet et la confrontation avec son altérité radicale, enrichit le sujet (acteur ou non), le transforme en l'augmentant visiblement dans

l'espace mais aussi dans la profondeur de son intimité

- Qu'est-ce que l'objet m'importe et où m'emporte-t-il?
- Comment s'ajuster, dans une écoute sensible et raisonnée de/à l'objet, et parcourir les figures d'un dialogue perpétuellement mouvant, d'équilibre, de transactions, de prises de risques réciproques, et d'émotions subtiles.
- Comment entrer en relation avec l'autre (l'autre partenaire, l'autre en soi, les autres) par l'entremise de l'objet, du jeu avec l'objet, sans qu'il en soit l'enjeu, mais le lien et le lieu d'un entre-deux théâtral.
- Comment l'objet est moteur d'une mise en jeu par l'imagination matérielle, l'articulation de la relation, les états (attention aux sensations, l'écoute des perceptions, économie tonique, mise en alerte, (im)patience, imprévisibilité, etc), toutes choses propices au jeu métaphorique.
- Imaginer ensemble et improviser la relation (acteurs/objet) dans une triangulation permanente avec le spectateur.
- Composer à partir des images aiguës apparues à partir des improvisations et se poser la question de la dramaturgie qui en découle. Solo, duo, collectif.
- Pratiquer une grammaire de la relation Corps/objet, nourrie entre autres par la terminologie et certains principes du Mime Corporel d'E. Decroux, afin d'articuler le sens et les formes, tant en improvisation qu'en composition.

o La Vie secrète des objets avec Yael Karavan (8h)

Il faut des années pour qu'un bébé commence à identifier des choses, à apprendre que chaque objet a une fonction et un nom. En tant qu'adultes, nous pouvons enfreindre ces règles et découvrir l'objet au-delà de sa fonctionnalité, écouter le monde et réaliser que tout est vivant. Et tout à coup, la vie devient beaucoup plus mystérieuse, enjouée et intéressante... Comment travailler avec des objets et des matériaux dans notre travail créatif ? Cet atelier propose une immersion sous la surface du monde matériel. Découvrez des objets au-delà de leurs fonctionnalités, écoutez et réalisez que tout est vivant. Yael s'appuie sur sa vaste expérience du théâtre physique et visuel, du butoh, de la danse, du clown et du mime pour explorer comment établir des relations créatives avec la matière, les objets et l'espace, comment les écouter, les explorer en tant que partenaires et instigateurs de personnages et créateurs d'états physiques et sur-tout comment les transformer et se laisser transformer par eux.

Théâtre Gestuel et Burlesque (20h)

avec Jean-Claude Cotillard

Objectifs pédagogiques :

- o Découvrir et travailler les ressources comiques
- o Apprendre l'économie du mouvement : le focus, l'intensité, la maîtrise corporelle, la respiration, le sens rythmique, le timing, les codes de jeu.
- o Construire des personnages à partir d'outils spécifiques
- o Comprendre et développer les situations burlesques

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.

Les thèmes abordés :

- 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
- 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...
- Les personnages stéréotypes dans des situations quotidiennes ou le sens du tragique dans les tâches domestiques.
- Le mime : Comment le mime permet la création d'univers poétique ou burlesque. Expérimentations en solo et en duo du mime d'évocation.
- Le mime d'identification et de métamorphose. Comment créer un personnage à partir de l'observation de la nature.
- Le corps dans la nécessité d'agir. Études des techniques mimées des contraintes (pousser, tirer, courses et déplacements).
- Les violences et les détresses du point de vue du clown.
- 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.
- La construction d'un personnage selon les thématiques étudiées.
- Le choix d'une situation de jeu et le développement dramaturgique de celle-ci.

Atelier de création (110h sur l'année)

Objectif pédagogique

- o comprendre les fondements 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 même du mouvement
- o Techniques de composition collective
- o Composition d'un solo à partir de la méthode de "la recherche du mouvement" (Thomas Leabhart). Rencontre mouvement et texte.

D'abord basé sur les protocoles de création de la Compagnie Hippocampe les recherches évolueront au long de l'année vers les propositions des participants et l'intégration des outils étudiés.

DEUXIÈME TRIMESTRE DU 10 JANVIER AU 1ER AVRIL 2022

Les fondamentaux du Mime Corporel et du Théâtre Gestuel

o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao (120h d'octobre à juin)

Objectifs pédagogiques :

- o approfondir les bases de la technique du Mime Corporel et son vocabulaire spécifique (gammes, marches, etc)
- o affiner la segmentation du corps et l'articulation du mouvement
- o développer l'enracinement et améliorer la connexion entre le centre et les extrémités du corps
- o développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes
- o découvrir les causalités (intra-corporelles et inter-corporelles)
- o être capable de mieux utiliser son poids (étude sur l'effort)
- o être capable de mémoriser et jouer quelques figures du répertoire et des extraits de pièces
- o maîtriser les ondulation, les rétablis, les compensations
- o comprendre et analyser le mouvement dramatique

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

o Métaphore, métamorphose et Pantomime avec Elena Serra (24h)

Objectifs pédagogiques :

- o acquérir les bases de la technique de la pantomime et son vocabulaire spécifique (marches, point fixe, métamorphose, conventions, grammaire des mains, etc)
- o construire des personnages à partir d'outils spécifiques, de contraintes de jeu
- o utiliser le rythme comme outil d'écriture
- o comprendre et développer les situations dramatiques

Jouer pour traduire l'émotion, l'imagination, la création.

Mimer, devenir, faire corps, oser, partager. Le corps est le premier instrument dramatique capable de traduire l'émotion. Mais il est indispensable de pouvoir travailler la maîtrise, le rythme, la respiration de ce corps dans l'espace, pour que l'invisible devienne visible. Donner des outils pour que l'acteur corporel puisse traduire un langage universel grâce au travail d'illusion optique et de point fixe. Dans cette approche nous allons explorer 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 ellipses

et la notion de Mimodrame. L'improvisation et l'écriture dramatique et en fin de parcours, l'élaboration du personnage visuel dans la réalisation de courtes saynètes.

Anatomie et bases techniques corps et voix

o Voix, chantée et parlée avec Julie Guez (24h)

Objectifs pédagogiques :

- o Explorer le lien entre le corps-instrument et la voix : comprendre l'ancrage au sol, mettre le son à l'intérieur du corps
- o Utiliser les 3 espaces de résonance de la voix dans le corps : bassin, poitrine, tête
- o Maîtriser le placement des voyelles
- o Pouvoir utiliser sa voix comme outil de création ou point de départ à la création
- o Travailler la respiration

Processus pédagogique :

Pour que la voix ne soit pas une impasse, un interdit, une zone de fuite, mais une ouverture vers l'acte de dire, de faire entendre, de faire raisonner, et une ressource dans l'acte de création. La voix sera travaillée comme lieu de rencontre entre le corps vibrant et le souffle. Nous explorerons le lien entre le corps-instrument et la voix. Il s'agira de permettre à chacun d'acquérir une technique vocale qui lui permette d'utiliser sa voix sans pousser, sans se fatiguer et avec plaisir, afin que cette voix puisse être un véritable appui pour l'interprète pour créer, donner et transmettre des émotions.

Chaque séance se construit comme suit :

- exploration (corps-voix, introduction d'un ou 2 éléments de technique vocale)
- technique vocale, vocalise au piano
- conseils individuels, après passage individuel sur une chanson ou un texte au choix
- exercice de créativité à partir de la voix

Un thème par cours qui est cohérent sur le temps d'exploration corps-voix, la technique vocale au piano et le passage individuel.

Structure d'un cours :

14h/14h20 : cercle, présentation, progrès, remarque + 1 écoute d'une voix (enregistrée, ou captée sur internet) et on parle sur cette voix écoutée, on analyse

14h20/14h45 : échauffement corporel

14h45/15h20 : exploration corps- voix pour amener un ou 2 éléments de technique vocale

15h20/16h : technique vocale piano en mouvement

16h/16h15 : pause

16h15/17h15 : passage individuel sur une chanson, un texte, ou un projet personnel, coaching vocal individuel (6 passages par cours environ)

17h15/17h45 : créer à partir de la voix, petit exercice créatif en groupe : impro vocale, parlé chanté etc, ou de recherche qui amène les élèves à penser la voix comme point de départ de la création scénique

17h45/18h : bilan des acquis, cercle de fin

o Anatomie en mouvement avec Celia Dufournet (20h)

Objectifs pédagogiques :

- o acquérir quelques bases anatomiques du corps humain, au service d'un mouvement fluide
- o connaître les principaux os du squelette, leur nom et leur emplacement
- o savoir repérer les muscles ilios psoas, les faire travailler par le pilates et les postures de yoga, comprendre leur rôle dans le mouvement et la posture, pouvoir les masser sur un partenaire
- o savoir repérer les principaux muscles des jambes et du pieds, les faire travailler par la barre classique et les exercices d'échauffement, comprendre leur rôle dans le mouvement et la posture
- o savoir repérer les principaux muscles de la ceinture scapulaire, les masser et les faire travailler en synergie avec les muscles dorsaux lors d'un effort
- o mettre en lien les connaissances des acquises pour identifier un trouble de la posture et faire travailler les muscles à développer pour chaque cas
- o comprendre les bases du système nerveux moteur et autonome en relation avec le mouvement et la posture, exercices d'assouplissement de la colonne vertébrale et de développement de la sensibilité tactile, technique de massage pour rééquilibrer le système nerveux

Processus pédagogique : Cette série d'ateliers propose une approche concrète de quelques bases anatomiques du corps humain, au service d'un mouvement plus fluide et harmonieux. Des éléments théoriques d'anatomie descriptives de quelques zones clés telles que la hanche, la ceinture scapulaire, les lombaires et la cheville seront transmis puis explorés en pratiquant des manipulations et des mouvements les mettant en jeu. L'objectif est d'affiner la conscience corporelle des os, ligaments et muscles principaux pour acquérir des réflexes protégeant au maximum ces points parfois fragilisés lors de pratiques artistiques intensives.

Approches chorégraphiques

o Mouvement scénique / Corps écrits avec Karine Ponties (20h)

Objectifs pédagogiques :

- o Explorer la notion de TRADUCTION : créer une phrase chorégraphique à partir de différents supports visuels (alphabet imaginaire, suite de verbes d'action, graphique, image)
- o Explorer un protocole d'improvisation consciente (individuelle et en groupe) pour construire une partition très riche et précise
- o Techniques d'improvisation dirigée (approche du solo)

Processus pédagogique :

L'élève sera amené à interroger les notions d'interprétation et de créativité, de l'acteur-interprète à l'acteur-auteur. Un travail d'abord individuel, une expérience fondamentale dans le processus de la création. Seul le corps engagé dans le travail peut ressentir la précision et la justesse d'un geste, l'évidence d'un espace, la dérive, l'hésitation, l'erreur. La recherche s'articule autour de la traduction. Traduire, ré-écrire, non pas nous dans le monde, mais le monde en nous, comme des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants. Une traduction comme médiation entre la pluralité des cultures et l'unité de l'humain. L'essence de la traduction est d'être ouverture-dialogue-métissage-décentrement. Pour finir, traduire l'étranger en nous. C'est un processus de transformation intérieure qui se nourrit à tout instant de l'expérience la plus consciente et la plus immédiate de la vie. Il ne suffit pas de donner à voir. Il s'agit de donner à créer, à se re-créer. Chacun est amené à jouer avec lui-même à travers plusieurs supports. Tel un acrobate singulier, dans un état ludique, chacun a la possibilité de construire des univers ou des phrases chorégraphiques au cours d'improvisations et de constructions (individuelles et/ou collectives). Celles-ci alternent entre le théâtral et le formel, le banal et le stylisé, le simple et le compliqué, l'extravagance et la sobriété, le grand et le petit, l'émotion et la froideur. C'est un travail d'abord individuel, une expérience fondamentale dans le processus de la création.

o Danses urbaines / Krump avec Dirty (18h)

Objectifs pédagogiques :

o explorer les bases du Krump et son vocabulaire spécifique

Le Krump est une danse née dans les années 2000 au cœur des quartiers pauvres de Los Angeles. Cette danse, non-violente malgré son apparence agressive à cause des mouvements exécutés très rapidement, de la rage ou la colère qui peut se lire parfois sur les visages des danseurs de Krump que l'on appelle les « Krumpers », se veut être une danse représentant la « vie » et toute sa « jouissance ».

o Théâtre Physique et états seconds avec Thomas Chopin (12h)

Objectifs pédagogiques :

o Écrire une phrase chorégraphique à partir d'une manifestation physique agrandie des états émotionnels (colère, joie, tristesse, surprise, peur)

o Explorer la notion de corps fantastique et d'états seconds

o Travailler l'improvisation dirigée en solo

Processus pédagogique :

Le théâtre physique regroupe l'ensemble des pratiques scéniques, corporelles et chorégraphiques. Nous n'aurons en aucun cas la prétention de toutes les aborder évidemment et nous tenterons plutôt de dépasser les chapelles pour mieux se découvrir. Quels sont les gestes qui nous correspondent le mieux ? Comment développer sa personnalité à travers le mouvement afin d'acquérir une confiance et une singularité d'acteur-danseur ?

Pour ce faire nous devons nous oublier et plonger dans l'inconnu. Dans un esprit ludique et bienveillant, les interprètes seront amenés à démultiplier les actions, les états, les comportements, les personnages ou les danses par des improvisations dirigées. La profusion et le débordement permettront le lâcher prise. Dans un deuxième temps, nous tenterons d'ordonner ce stock de matières physiques dans des écritures qui seront autant de points de repère pour le futur des auteurs-interprètes.

o Les Viewpoints : Claire Astruc (20h)

Objectifs pédagogiques :

o Découvrir le training des Viewpoints et acquérir vocabulaire s'y référant

o Travailler sur le lâcher prise, l'écoute, la réactivité, le mouvement libre

o Expérimenter chaque Viewpoint isolément

o Utiliser plusieurs Viewpoints en même temps dans une improvisation

o Accepter de se laisser modifier par le groupe, et par toutes les impulsions qui surviennent

Processus pédagogique :

Les Viewpoints, aujourd'hui un classique des écoles de théâtre américaines est une discipline/pratique/philosophie inventée dans les années 60 par la chorégraphe américaine Mary Overlie. Elle a été adaptée et développée par la metteuse en scène Anne Bogart et sa troupe de théâtre SITI Company. Cette discipline cultive l'art

de la présence et offre un langage commun pour la scène. Au cours d'improvisations collectives, l'interprète cible son attention sur différents points de vue et prend conscience de sa relation au temps, à l'espace et à l'autre. Chacun éveille ainsi sa disponibilité et son esprit d'ouverture qui est porté à se renouveler en permanence dans l'instant. Ces improvisations de groupe permettent de produire de façon intuitive, spontanée et ludique des images scéniques fortes. Elles développent l'écoute, la spontanéité, le rythme, le mouvement et inventent de nouvelles possibilités de création.

Atelier de création (110h sur l'année)

Objectifs pédagogiques :

o comprendre les fondements 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 même du mouvement

o Transmission d'un protocole de création : composition d'un duo à partir des sculptures d'Auguste Rodin et de Camille Claudel. Appliquer les causalités intercorporelles et intra-corporelles vues au cours de la formation

D'abord basé sur les protocoles de création de la Compagnie Hippocampe les recherches évolueront au long de l'année vers les propositions des participants et l'intégration des outils étudiés.

TROISIÈME TRIMESTRE

Les fondamentaux du Mime Corporel et du Théâtre Gestuel

o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao (120h d'octobre à juin)

Objectifs pédagogiques :

- o approfondir les bases de la technique du Mime Corporel et son vocabulaire spécifique (gammes, marches, contrepoids, rétablis, compensations, ondulations, etc)
- o affiner la segmentation du corps et l'articulation du mouvement
- o développer l'enracinement et améliorer la connexion entre le centre et les extrémités du corps
- o développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes
- o approfondir les causalités (intra-corporelles et inter-corporelles)
- o enrichir et perfectionner l'étude des figures du répertoire et des extraits de pièces
- o comprendre et analyser le mouvement dramatique

Moyens et méthodes pédagogiques :

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

o L'acteur physiquement éloquent : Cie Troisième Génération (20h)

Objectifs pédagogiques :

- o Savoir se situer sur scène, présent 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 Avoir la capacité d'observation et d'analyse d'un moment dramatique joué en silence
- o Création individuelle d'un moment dramatique en silence
- o Capacité d'écrire un moment dramatique en silence en groupe

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 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.

o Jeu avec le répertoire avec Claire Heggen (24h)

Méthodes et moyens pédagogiques :

Jeu avec le répertoire d'E.Decroux et avec le répertoire de Claire Heggen-Théâtre du mouvement.

Ce stage conviera les participants à passer par des étapes différentes :

- L'apprentissage :
Des extraits de pièces du répertoire de E.Decroux enseignées par Luis Torreato
Des extraits de pièces emblématiques du Théâtre du Mouvement enseignées par Claire Heggen.
- L'interprétation des partitions se fera de différents points de vue : musicalité du mouvement (rythme, intensité, causalités, imprévisibilité,) états de corps, formes et images métaphoriques du corps, lexique du Mime corporel, etc...
- Jeu avec le répertoire. Il s'agira de s'approprier les partitions (les mémoriser et incorporer techniquement) afin de créer une forme seconde, dans la continuité ou la dissidence. Les détourner, les démembrer, les multiplier, par citations, traces, manières de faire. A partir des partitions gestuelles, improvisations, composition et interprétation, individuelle, en duo ou collective.

o La poétique du concret avec la Cie Mangano-Massip (21h)

Objectifs pédagogiques :

o Comprendre la mimodynamique des matières, l'utilisation des matières comme appuis de jeux dramatiques

o Maîtriser l'idée de Corps métaphorique comme base fondamentale de la poétique des arts du mime et du Geste

- o Savoir utiliser les matières plastique comme partenaire physique du jeu
- o Expérimenter le corps matière
- o Comprendre la dramaturgie de la matière
- o Élargir la conscience du potentiel expressif du corps et ouvrir des nouvelles perspectives de jeux et de création
- o S'initier au travail du chœur

Processus pédagogique :

Dans ce stage nous voulons mettre l'accent sur l'étude des matières, de leur force dramatique, leur symbolique intrinsèque et leur potentialité physique, voir plastique. L'étude et la pratique théâtrale des matières créent des outils essentiels pour l'acteur qui par l'observation et le re-jeu propulse son imagination vers des dimensions et des régions souvent inattendues. L'acteur agit et la matière réagit ; autant de réactions différentes que de matières. Une palette d'inspirations multiple pour la construction de personnages ; d'états de corps, d'émotions, de logiques de comportements.

En s'inspirant de la pensée de Bachelard nous explorerons les possibilités de langage que nous offrent les matières dans les dialectiques de volonté et de repos, de dur et de mou, d'actif-passif... D'un côté une utilisation volontaire et active parce qu'on traite la matière, on la maltraite, manipule, transforme, sculpte, casse, chauffe, caresse, porte, prend, façonne... De l'autre côté la matière devient pour nous niche, vêtement, grotte. Elle est le cocon, l'habitat, le véhicule... Elle est notre propre corps tantôt granit tantôt argile créant des métaphores et un langage cher à notre théâtre de mime. Ce travail sera basé sur l'observation et l'introspection. Nous puiserons dans le fond poétique commun et dans l'expérience intime de chacun pour re-rencontrer ces matières qui constituent notre monde. Nous les utiliserons autant comme partenaire en recherchant leurs potentialités « marionnette » que comme appuis de jeux pour enrichir l'interprétation dramatique. Une autre direction empruntée sera celle du travail de chœur car les matières trouvent aussi leur force dans l'exubérance, le volume, le nombre, la masse... Travail qui nous amènera sur le terrain du contact et des portés.

Approche chorégraphique

o De l'écriture du mouvement à l'écriture dramaturgique avec Cie A Fleur de Peau (20h)

Objectifs pédagogiques :

Tout en faisant le travail de préparation de l'interprète scénique, nous poursuivrons dans ce stage notre recherche sur la théâtralisation du mouvement. Dans cette recherche le travail sur le sous-texte est doublement important, car il permet à l'interprète de suivre un parcours clair et ainsi rendre l'abstrait palpable. Nous explorerons le passage de la narration à l'interprétation dansée et le passage du mouvement abstrait aux gestes porteurs de sens.

Dans un deuxième temps nous intéresserons plus particulièrement à la composition chorégraphique et à l'écriture dramaturgique. 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 au profit du groupe. Comment construire à partir des éléments isolés obtenus dans le travail individuel, un ensemble cohérent. L'objectif n'est pas d'arriver à un résultat "présentable", mais plutôt de comprendre le mécanisme de composition.

Processus pédagogique :

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 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 scènes, de chorégraphies, de séquences gestuelles et de "partitions visuelles et musicales" - comment arriver à la danse en se basant sur des situations quotidiennes -comment mettre à profit notre spécificité et nos qualités physiques personnelles pour arriver à la danse de chacun.

Atelier de création

o Atelier de création avec Cosette Dubois et Luis Torreao + une semaine avec Yael Karavan

Travail de composition en solo et en groupe à partir des outils explorés et des processus traversés au cours de la formation en vue du spectacle de fin d'année sur la scène du Théâtre Victor Hugo de Bagnaux.

o Atelier Vidéo et mouvement dans l'espace public avec Loïc Léglise (20h)

Les ateliers consisteront en une exploration du mouvement dans l'espace public et de sa mise en image et en son. À partir de propositions artistiques élaborées par des groupes d'élèves, un réalisateur guidera ces derniers dans la mise en œuvre de leurs idées afin de les restituer sous la forme d'un film. Une réflexion sera menée communément autour des axes d'écriture, et ce à chaque étape : scénario, tournage et post-production. Le réalisateur orientera le processus d'un point de vue technique (découpage filmique, effets et trucages, place du son/de la musique, mode de diffusion...) et organisationnel (cahier des charges, repérages, plan de travail...). Les traitements pourront être divers, de la fiction à l'expérimental en passant par la captation ou encore l'hybridation des genres.

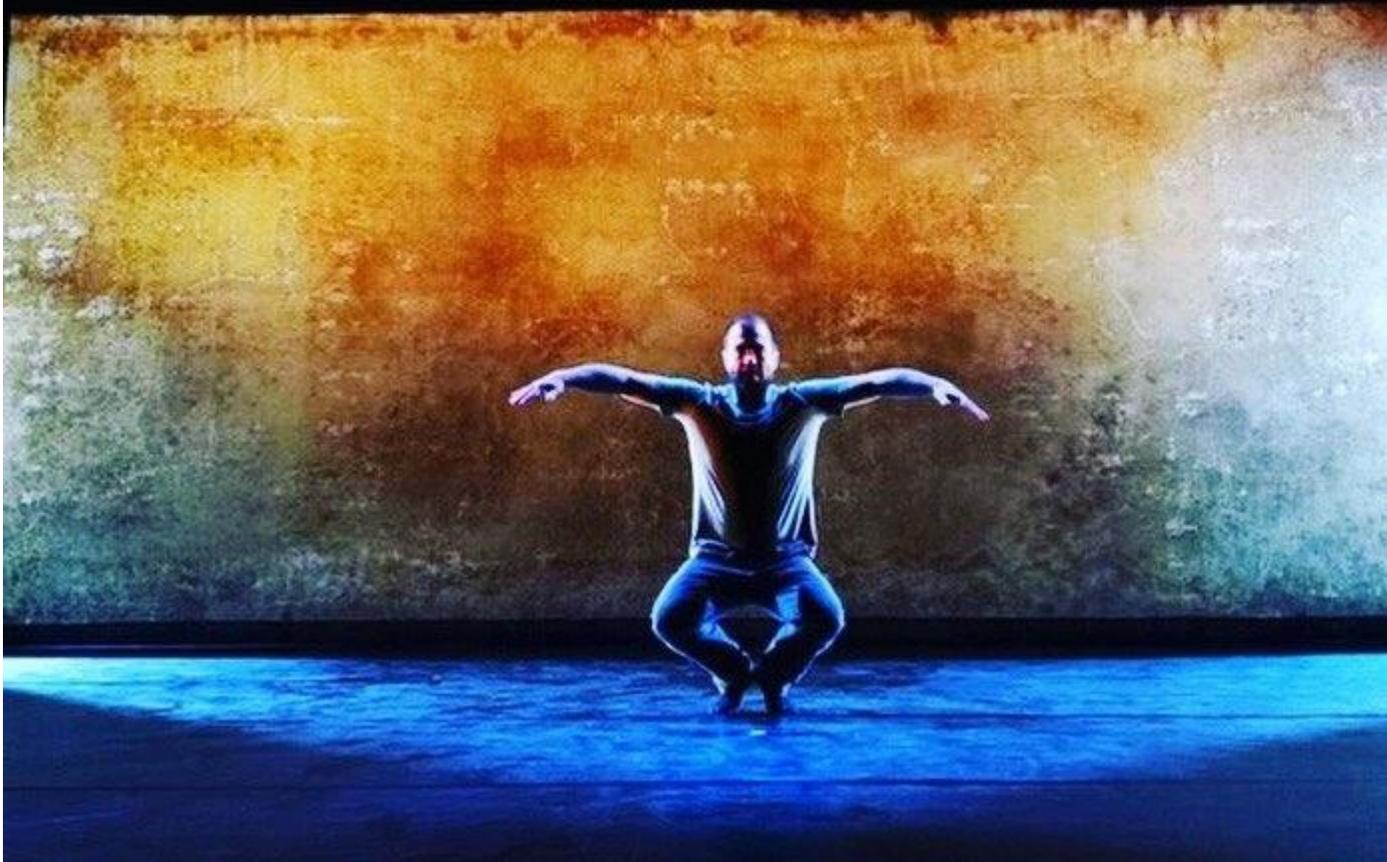
Masters-Classes théoriques

o Classes théoriques sur l'histoire des Arts du Geste : Jean-Marie Pradier, Ariane Martinez, Géraldine Moreau

o Masters-classes techniques : Régisseurs du Théâtre Victor Hugo

o Master-classes production et diffusion : Marie-Lise Fayet, Étienne Rousseau...

INTERVENANT.E.S

Cie A Fleur de Peau – Denise Namura & Michael Bugdahn

La Brésilienne Denise Namura et l'Allemand Michael Bugdahn fondent leur compagnie à Paris en 1989. Ils ont créé une quarantaine de pièces pour « à fleur de peau » et d'autres compagnies comme le Ballet National de la Ville de São Paulo, la Cia. Portuguesa de Bailado Contemporâneo et le Bernballett. La compagnie a tourné dans une quinzaine de pays et a été primée à plusieurs reprises. Parmi les principaux partenaires et soutiens figurent la Cie. Maguy Marin/CCN de Rillieux-la-Pape, la Maison de la Danse de Lyon, la Fondation BNP Paribas, l'ADAMI, l'ONDA, le CND (Pantin) et le SESC (Brésil). Les chorégraphes considèrent la pédagogie comme un aspect essentiel de leur démarche ; ils se consacrent à des actions pédagogiques avec professionnels, amateurs et enfants, et dans des établissements sociaux. Ils sont régulièrement invités en tant que collaborateurs artistiques auprès d'autres compagnies.

Claire Astruc

Comédienne, chorégraphe et praticienne Feldenkraï's, diplômée d'un Master Arts du spectacle, Claire Astruc a suivi une formation de théâtre physique à l'Université de New-York, au studio Experimental Theatre Wing, ainsi qu'à l'Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Sa rencontre avec SITI Company aux USA où elle découvre les Viewpoints fut décisive dans son parcours et sera nourrie de plusieurs partenariats. Co-directrice de Soif C°, elle anime différents ateliers et formations qui placent le corps au centre de sa pratique artistique. Elle offre des espaces qui cultivent l'ancrage, la présence et la notion d'ensemble. Elle développe ainsi son intérêt pour la mise en intelligence des corps dans leur plein potentiel et s'intéresse à l'art de la relation qui relie soin et créativité.

Thomas Chopin

Thomas Chopin est angevin et montreuillois. Après des études d'histoire à la Faculté des Sciences Humaines de Nantes et une pratique acharnée de la glisse et du cirque, il se forme au théâtre, au clown et à la danse contemporaine (T.U de Nantes, Théâtre Le Samovar).

Il est fondateur et directeur artistique de la Cie L'infini Turbulent qui pour but la création de pièces pluridisciplinaires (danse, théâtre, cirque). Ses principales influences sont les cultures populaires et les sciences humaines et sociales. Il a l'ambition du sens, de l'énergie et du jeu à travers le corps, le mouvement et l'écriture scénique. Dernièrement il créé une pièce sur la révolte Le charme de l'émeute, et avant cela la pièce Ordalie (1er prix des plateaux du Groupe Geste(s) / DGCA).

Depuis le début il trace, en parallèle, un parcours d'acteur-danseur.

Il joue et danse pour Nasser Martin-Gousset, Karine Ponties, Camille Boitel, Alexandre Pavlatta, Philippe Ménard et Catherine Dubois.

Il est aussi conseiller en dramaturgie et en chorégraphie pour Leila Gaudin, Simon Tanguy et Jeannot Salvatori.

Jean-Claude Cotillard

Comédien, mime et metteur en scène, Jean-Claude COTILLARD a écrit plusieurs spectacles visuels et burlesques dont le célèbre LES HOMMES NAISSENT TOUS EGO. En 2006, il met en scène la pièce de Pierre NOTTE : MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE (MOLIÈRE 2006 du meilleur spectacle). En 2008, il adapte et joue la nouvelle de Daniel Pennac: DIAGNOSTIC. En 2009, il co-écrit et met en scène « CA VA PAS SE FAIRE TOUT SEUL », avec les clowns « LES COUSINS » et il met en scène Jean-Paul FARRE dans : LES DOUZE PIANOS D'HERCULE (MOLIERE 2010 du meilleur spectacle musical). En 2012, il renoue avec la tradition de la compagnie en créant : FIN DE SERIE un spectacle burlesque et sans parole sur les vieux. Directeur pédagogique de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris il ouvre en octobre 2012 un département ARTS DU MIME ET DU GESTE au sein de cette école.

Dirty

Krumper et Activist international du mouvement krump. Dance depuis 2009, il est un lien du krump à l'international. Vainqueur de nombreuse compétition, il voyage dans le monde entier pour acquérir , enseigner et découvrir toutes les différentes culture du krump (japon , inde , suisse , usa , Espagne, Allemagne ,

Madagascar , République Tchèque , Belgique , UK , Russie)

Il enseigne régulièrement dans l'école du Lax Studio. Il crée la plus grande plate-forme qui réunit tout les krumpers au monde. Spécialiste dans le Language krump et les codes Du krump Talk.

Catherine Dubois

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

Cosette Dubois

Comédienne guatémaltèque diplômée Artiste Mime en 2016 et Formateur Mime en 2017 à l'École International de Mime Corporel Dramatique. Diplômée également en Mime et Théâtre Physique en 2015 à Moveo de Barcelone.

Elle travaille comme professeure de mime en 2016 et 2017 ainsi que comme artiste indépendante avec des spectacles en solo en forme courte, présentés à la Nuit du Geste dans le cadre de la biennale de mime et théâtre du geste en 2017 et au Festival Mimesis en 2018. Elle travaille depuis 2019 avec Luis Torreao dans un projet de recherche sur la transmission du répertoire de mime corporel.

Celia Dufournet

Comédienne et professeur de Mime Corporel. Elle a développé cette pratique auprès de Thomas Leabhart dont elle fut l'assistante de 2011 à 2016 dans son laboratoire de création et de recherche au Pomona College de Californie. Depuis elle enseigne cette discipline lors de stages ou d'ateliers hebdomadaires en France et à l'étranger. Elle est également titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricienne et a développé des approches thérapeutiques basées sur le travail du mouvement en pédopsychiatrie. Elle vit actuellement à Toulouse et travaille notamment avec le conservatoire régional, la Cie l'Essaimante (théâtre de marionnettes) et le Théâtre du Ring.

Julie Guez

Julie Gonzalez est professeur de technique vocale, voix parlée et chantée

Elle est formée au conservatoire de Paris en chant musique actuelle et au laboratoire de la voix.

Elle a suivi une formation universitaire en psychologie clinique et s'est formée au théâtre à l'école du jeu auprès de Delphine Eliet.

Après quelques années comme chanteuse, comédienne et psychologue, elle se tourne vers l'enseignement et la pédagogie de la voix.

Elle enseigne la technique vocale à des interprètes (comédiens et chanteurs), et place le corps au cœur de sa pédagogie.

Elle est directrice pédagogique et professeur de chant à l'Atelier vocal de l'interprète depuis 2013 où elle propose des ateliers corps-voix, des cercles de chant spontanés improvisés et des cours de techniques vocales.

Claire Heggen

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

Loïc Léglise

Loïc Léglise travaille pendant 6 ans dans une salle de concerts spécialisée dans le jazz et les musiques du monde où il est réalisateur de captations multi-caméras ; un métier qu'il exerce désormais auprès de compagnies de danse et théâtre. Il est également cadreur, monteur et étalonneur.

Il co-réalise avec Peggy Riess son premier documentaire en 2020 (dont il signe l'image et la post-production) qui suit le travail de création d'une troupe amateur, inter-générationnelle et composée en partie de personnes en situation de handicap.

Compagnie Mangano-Massip

Sara Mangano et Pierre-Yves Massip se sont rencontrés en 1994 à l'École Marcel Marceau. Après avoir travaillé dans la Compagnie Marcel Marceau et avoir assuré la direction artistique de la compagnie Acta Fabula pendant 10 ans, Sara et Pierre-Yves fondent en 2011 leur propre structure : la Compagnie M.M. (anciennement Autour du Mime)

Depuis 2011 les spectacles de la compagnie ont été présentés dans plusieurs théâtres et Festival en France et à l'international: London Mime Festival ,French May festival Hong Kong, Festival Mimos de Périgueux, Festival croisement Pékin, Woman stage festival Israël, Teatro del Lago Chili....et encore Singapour, Porto Rico, Iran, Kosovo, Italie, Espagne, Suisse, Angleterre, Montenegro.

Le spectacle « Dis-moi la vérité » a reçu le Prix d'interprétation au festival 2012

Le spectacle « les Aimants » a reçu le Prix d'interprétation au Roma Fringe festival 2015

Sara et Pierre-Yves sont aussi très attachés à la transmission de leur art, basant leur enseignement sur une large compréhension et utilisation des trois grandes techniques de mime : Marcel Marceau, Étienne Decroux et Jacques Lecoq.

Ils enseignent régulièrement dans des écoles de théâtre et universités à l'international:

ITI, Intercultural Theatre Institut de Singapour, Accademia teatrale Sofia Amendolea de Rome, euro-campus de Shanghai, lycées français de Singapour et Madrid, université de Teheran...

Par ailleurs ils mènent une activité militante pour la reconnaissance des Arts du Mime et du Geste, notamment au travers d'initiatives telles que Mim'provisation et Mimesis.

Karine Ponties

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

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

Elena Serra

Mime, artiste-pédagogue, metteur en scène. Sa formation pluridisciplinaire théâtre, clown, mime, danse, l'orienté vers une pédagogie où le corps devient le véritable instrument capable d'interpréter le langage au service de l'acteur. Elle collabore avec le mime Marcel Marceau durant plus de 15 ans, enseigne dans son école Internationale de Mimodrame à Paris et joue dans tous les spectacles de sa Compagnie qui ont fait le tour du monde entre 1992 et 2005. Elle a travaillé avec des metteurs en scène et des chorégraphes comme Dario Fo, Carlo Boso, Luca Ronconi, André Riot Sarcey, Bianca, Li Carolyn Carlson, Eugenio Allegri. Elle dirige des Master Class et enseigne dans différentes Écoles de Théâtre et Universités en France et Europe. (Acting International, l'Académie des Arts du Spectacle à Versailles, l'Institut du Music-Hall, l'Académie des Arts Dramatique de Chantilly). Elena fait partie du GLAM depuis 2010 et du Collectif des Arts du Mime et du Geste.

Luis Torreao

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

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

Compagnie Troisième Génération

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

Copyright des photos :
Gilles Dantzer, Peggy Riess.

Dernière mise à jour du programme pédagogique : 15/04/2022