

Formation professionnelle Arts du Geste

Mime Corporel, théâtre physique
et approches chorégraphiques

Ecole Hippocampe

Paris

04/01
31/03
2023

FORMATION ARTS DU GESTE DU 4 JANVIER AU 31 MARS 2023

MIME CORPOREL – THÉÂTRE PHYSIQUE ET APPROCHES CHORÉGRAPHIQUES

Introduction

La **Compagnie Hippocampe** et son centre de formation, en partenariat avec le **Théâtre Victor Hugo** – Scène des Arts du Geste – Bagneux proposent tout au long de l'année, des **formations professionnelles organisées en cycles thématiques**. Ces formations fédèrent des approches pédagogiques spécifiques d'une **dramaturgie corporelle**, construite par les corps en mouvement. Le contenu de la plupart de ces formations s'appuie sur une base solide d'apprentissage du Mime Corporel, dans la lignée du travail d'Étienne Decroux. Des artistes invités interviennent sous la forme de stages en accord avec la thématique de chaque cycle. Une place importante est réservée aux expériences de création.

Les différents cycles de formation professionnelle peuvent donner lieu à une demande de financement (AFDAS, OPCO).

Description

Étienne Decroux a souvent parlé des **rapports entre la danse et le mime corporel**, surtout pour « mettre en évidence » les oppositions entre des façons différentes d'aborder le mouvement. Qu'en est-il, maintenant, de cette supposée séparation de domaines ?

Dans cette formation, nous allons plutôt **explorer les apports du mime corporel aux arts chorégraphiques d'aujourd'hui et vice-versa**. En effet, depuis longtemps déjà la danse contemporaine s'est théâtralisée. C'est un mouvement qui prend sa source depuis le début du siècle dernier (Kurt Jooss, Mary Wigman...) et dont les références sont très nombreuses. D'un autre côté, le théâtre a aussi parcouru un long chemin, vers une présence plus importante du corps de l'acteur sur scène. Une traversée commencée à l'époque de Gordon Craig, entre autres.

Nous allons nous intéresser aux principes qui reviennent dans le travail et dans les recherches d'artistes qui évoluent dans les « **zones mixtes** » du **théâtre physique, de la danse-théâtre, et autres approches qui s'affranchissent des frontières entre les arts du mouvement**.

Objectif professionnel de la formation

Le **métier d'acteur gestuel** nécessite l'acquisition de **compétences et de processus de jeu spécifiques**. Il demande une préparation particulière afin d'être en capacité de **concevoir un spectacle gestuel** dans tous ses aspects, techniques, artistiques et esthétiques. Faire du corps l'instrument privilégié de l'expression dramatique nécessite un **training quotidien et l'acquisition de techniques spécifiques**, indispensables pour l'employabilité des artistes dans ce secteur du spectacle. Cette formation vise à donner de **nombreux outils de création, d'improvisation, de composition et d'analyse du mouvement dramatique**.

Modalités d'évaluation

Les élèves sont observés et accompagnés de façon sensible et bienveillante par les intervenants. Les acquis pratiques font l'objet d'un **processus d'évaluation continue**. Un regard attentif est porté sur l'engagement de l'élève tout au long du processus de travail. Chaque intervenant complète une grille d'évaluation par élève afin de cibler les compétences acquises ou en cours d'acquisition et les points à renforcer. Les résultats sont communiqués à l'élève à l'occasion d'un **bilan pédagogique individuel** organisé à la fin de chaque module de formation. Une présentation de fin de cycle sera organisée à pour montrer les travaux en cours.

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

DATES

Du 4 janvier au 31 mars 2023 - Mime Corporel, Théâtre Physique et approches chorégraphiques

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

LIEU

Centre de formation Hippocampe – 1 Passage du Buisson Saint Louis 75010 Paris (dans les locaux du **Théâtre de la Terre**).

TARIF

Financement individuel :

1300 euros

Les élèves habitants du territoire Vallée Sud Grand Paris et les anciens élèves d'Hippocampe bénéficieront d'une réduction de tarif de 10%

Autres financements - AFDAS, OPCO (*):

1900 euros pour ce module de formation

MODALITÉS D'ACCÈS / ADMISSIONS

La sélection se fera sur l'envoi d'un CV et d'un dossier de candidature complété. Un entretien téléphonique sera organisé pour faire connaissance avec chaque candidat.e et répondre à ses questions. Pour recevoir le dossier de candidature, nous vous prions de nous contacter par mail à :

hippocampe@mime-corporel-theatre.com

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

VACANCES DE L'ECOLE

Hiver : du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023

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-corporel-theatre.com

(*) En mai 2022, l'école Hippocampe a reçu la certification QUALIOPi pour ses actions de formation professionnelle. Cette certification atteste de la conformité de nos formations professionnelles au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences. Les candidat.e.s à ces formations peuvent prétendre à un financement relevant de la formation professionnelle continue.

Du 4 janvier au 31 mars 2023 : Mime Corporel, Théâtre physique et approches chorégraphiques (232h)

- o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao (94h)
- o La pensée en mouvement avec Yves Marc (12h)
- o De l'écriture du mouvement à l'écriture dramaturgique – Danse-Théâtre avec la Cie A Fleur de Peau (20h)
- o Mouvement scénique / Corps écrits avec Karine Ponties (20h)
- o Danses urbaines / Krump avec Dirty (12h)
- o Le training des Viewpoints avec Claire Astruc (20h)
- o Atelier de création avec Cosette Dubois et Luis Torreao (46h)

Master-classe théorique (8h)

Des dans le contenu du programme modifications peuvent être effectuées au cours de l'année en cas de besoin.

MIME CORPOREL, THÉÂTRE PHYSIQUE ET APPROCHES CHORÉGRAPHIQUES (232H)

DU 4 JANVIER AU 31 MARS 2023

o Technique du Mime Corporel avec Cosette Dubois et Luis Torreao (94h)

Objectifs pédagogiques :

- o acquérir ou 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.

o La pensée en mouvement / Ce corps qui pense et qui s'émeut avec Yves Marc (12 h)

Objectifs pédagogiques :

- o faire percevoir les composantes corporelles d'un état de pensée (et de sa couleur émotionnelle) sans qu'aucune pensée ou film intérieur n'alimente cet état.
- o donner à repérer et maîtriser les structures corporelles profondes de ses états de pensée et émotionnels.
- o donner à sentir par des mise en jeu théâtralisées combien changer d'axe de regard, de position de tête, de structure thoracique, de respiration, de gestes, peuvent modifier en profondeur les états.
- o donner à percevoir la présence particulière et attractive sur scène, pour le regard du spectateur de la conscience et maîtrise des éléments corporels des états de pensée et états émotionnels.
- o faire naître la théâtralité du mouvement dans ce dialogue permanent et simultané entre le corps et la perception de l'état.

Processus pédagogique : En s'appuyant sur des principes de théâtralité du mouvement, de notions simples de neurosciences ou de synergologie (discipline qui observe les gestes inconscients de la communication), Yves MARC, propose :

Un repérage des paramètres fondamentaux du corps dans l'expression de cette pensée : regards, respirations, tonus, posture, faciès, auto-contacts...

Une approche de la dynamique du mouvement et des actions : comment la pensée suspend une action, la ralentit, l'accélère... dans la tension ou la détente ? Nos pensées manipulent notre corps et notre mouvement de manière musicale.

Des jeux d'improvisation et de mise en situation permettront de passer du corps usuel à un corps de fiction qui, entre autres, par le jeu des couleurs émotionnelles de la pensée (rêverie, conflit intérieur, obsession, chaos...), s'ouvrira vers le dramatique, l'onirique, le burlesque, ou l'absurde.

L'intimité des états de pensée et des états émotionnels trouveront leur prolongement dans des jeux dynamiques de mouvement à caractère dramatique.

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 méthodes 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 De l'écriture du mouvement à l'écriture dramaturgique. Danse-Théâtre 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.

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 (12h)

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 Le training des 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 metteur 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 (46h)

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

Master-classe théorique (8h)

Compagnie Hippocampe :

Responsable de la formation et enseignement de la technique du mime corporel : 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 Gestez Chez Vous. Il a créé : *Si tu n'étais pas de marbre...* , *Les Collectionneurs*, *La chambre de Camille*, *Labyrinthe 1*, *Of Men and Women* et *Traçado*, entre autres. Il enseigne le Mime Corporel depuis l'année 2000 à l'Ecole Hippocampe à Paris et donne des nombreux stages en France et à l'étranger.

Enseignement de la technique du mime corporel : Cosette Dubois

Comédienne guatémaltèque diplômée Artiste Mime en 2016 et Formatrice 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.

Coordnatrice pédagogique : Dorothee Malfoy-Noël

Artistes invités :

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.

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.

Yves Marc

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

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

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

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

Karine Ponties

Née en France, et ayant grandi en Espagne, Karine Ponties est empreinte d'une multi culturalité certaine. Son immersion dans la danse débute à l'école Juan Tena et Ramon Soler à Barcelone et se poursuit à Mudra, l'école de Maurice Béjart à Bruxelles. En tant qu'interprète, elle travaille avec plusieurs compagnies, notamment avec Frédéric Flamand, Michèle Noiret, Nicole Mossoux/Patrick Bonté et Pierre Droulers, avant de fonder la compagnie Dame de Pic en 1995. Directrice artistique de Dame de Pic, chorégraphe et interprète, Karine Ponties est l'auteur de plus de quarante pièces, primée à plusieurs reprises en Belgique comme à l'international avec Every Direction is North (Golden Mask 2017 - Russie), Mirliflor (Golden Mask 2011 - Russie), Havran et Fidèle à l'éclair (Prix Mimos 2009), Holeulone (Prix de la Critique 2007) ou encore Brutalis (prix SACD 2002). Elle crée un langage ciselé et minutieux où se répondent humour, monstruosité et intensité pure, puisée dans la singularité organique des interprètes et leur absolue nécessité de mouvement. La traduction chorégraphique de ce matériau brut sert de passerelle vers un univers matériel, mêlant animation, dessin, musique, fondé toujours sur de solides collaborations.

Copyright des photos :
Images de la vidéo d'Isabelle Girard

Dernière mise à jour du programme pédagogique : 09/10/2022