

PÉRIGUEUX, FRANCE

Académie d'été des Arts du Mime et du Geste

Du 3 au 29 juillet
2023

TABLE DES MATIERES

L'Académie d'été des Arts du Mime et du Geste 2023, 4e 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 Peggy Dias et Yves Marc	p.12
Semaine 3 – avec Yael Karavan et la Cie A Fleur de Peau	p.17
Semaine 4 – avec Celia Dufournet et Moveo	p.22
Infos pratiques	p.27
Public concerné / pré-requis	
Modalités d'accès / admissions	
Dates	
Lieu	
Hébergement	
Tarif	
Accessibilité	
Festival Mimos	p.30

L'ACADÉMIE D'ÉTÉ DES ARTS DU MIME ET DU GESTE 2023 - 4E 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, les Plateaux du Groupe Geste(s), le Festival Mimesis à Paris, la Biennale des Arts du Mime et du Geste** et bien d'autres initiatives témoignent de la diversité et du dynamisme de la création contemporaine dans ce domaine.

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 2023 :

Claire Heggen

Jean-Claude Cotillard

Yves Marc

Celia Dufournet

Peggy Dias

Yael Karavan

Cie A Fleur de Peau - Denise Namura et Michael Bugdahn

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 3 au 8 juillet 2023

- 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 10 au 15 juillet 2023

- o « Le Jeu Masqué » avec Peggy Dias
- o « Les fondamentaux du corps » avec Yves Marc

Semaine 3 - Du 17 au 22 juillet 2023

- o « La Nef des fous - Une approche du bouffon » avec Yael Karavan
- o « Imaginaires visibles » avec la Cie A Fleur de Peau

Semaine 4 - Du 24 au 29 juillet 2023

- o « Personnages de l'instant » avec Célia Dufournet
- 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

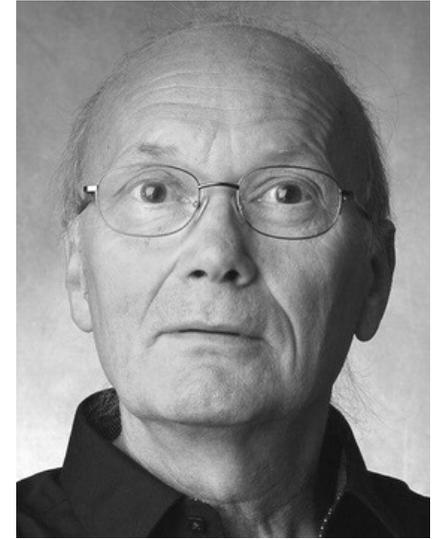
Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

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

"Le jeu masqué" avec Peggy Dias et "les fondamentaux du corps" avec Yves Marc

Compétences visées :

- o Maîtriser les outils fondamentaux du jeu masqué
- o Maîtriser des notions anatomiques, physiologiques et neurologiques simples du corps et du mouvement
- o Prendre conscience d'un meilleur fonctionnement au profit de l'art de l'acteur, mais aussi du bien-être au quotidien

Objectifs du stage :

- o Développer la conscience corporelle pour le jeu masqué
- o Acquérir quelques bases anatomiques du corps humain, au service d'un mouvement fluide
- o Affiner la conscience corporelle, trouver une meilleure présence à soi-même, aux autres, au monde
- o Rendre sensible les participants, leur faire prendre conscience des différents fonctionnements subconscients des fondamentaux

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

La deuxième semaine, les stagiaires pratiqueront le jeu masqué avec Peggy Dias, tout en explorant les fondamentaux du corps avec Yves Marc.

En s'appuyant sur des notions anatomiques, physiologiques et neurologiques simples du corps et du mouvement, Yves Marc proposera aux participants de partir à la rencontre de certains fondamentaux du corps qui régissent l'existence de l'être humain. 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 et à la dynamique (modulations des intensités).

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

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 2 :

o Enseignement "le jeu masqué" avec Peggy Dias

Processus pédagogique :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les stagiaires doivent apporter une tenue noire (jogging ou legging, un T-shirt manche longue ou courte, un gilet ou sweat, des chaussettes et/ou chaussons et un collant noir en mousse pour mettre sur la tête et cacher les cheveux). Pour habiller le personnage : une tenue d'homme et/ou de femme ou au moins un élément pour chacun car avec un masque un homme peut jouer une femme et vice versa donc cela ouvre un champ des possibles...

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

Masques neutres et masques de caractère.

o Enseignement Les fondamentaux du corps (respiration, tonus, posture, regard, sensorialité) avec Yves Marc

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.

1ère demi-journée

Présentation de chacun.e, présentation du Théâtre du Mouvement et des thématiques de travail. Travail sur le pré-mouvement. Travail sur la marche. Observations sur le pied, les orteils, analyse du mouvement de la cheville. Travail sur le poids de la jambe, la position du sacrum, la résistance dans le bassin. Travail sur la posture et sur la respiration organique en relation avec le mouvement. Découverte de la maison posturale.

2e demi-journée

Travail au sol sur la relaxation et la respiration. Approfondissement de la notion de pré-mouvement. Respiration et colonne vertébrale : trouver une véritable chronologie du mouvement ondulatoire. Travail postural : retrouver la sensation de maison posturale. Travail sur la marche : dissociation pieds orteils, mémoire sensorielle de la marche avec lâcher de la cheville, mémoire sensorielle du poids de la jambe sous le bassin, mémoire sensorielle de l'aide au niveau du sacrum, mémoire sensorielle de la résistance au niveau vertébral. Travail autour de l'allègement occipital. Travail sur la mobilité des omoplates. Vérification de l'ensemble des paramètres de la marche. Se mettre en prise avec l'espace.

3e demi-journée

Travail au sol : relaxation, analyse du poids du corps, respiration, repérage sous diaphragmatique thoracique. Travail sur la respiration : respiration thoracique, inférieure latérale, inférieure arrière, points respiratoires thoraciques, mouvements d'amplification de la cage thoracique, etc. Travail sur le regard : voir et regarder. Vérifier les états de corps différents entre ces deux regards. Mise en relation de ces deux regards avec le mouvement.

4e demi-journée

Approfondissement du travail sur le pré-mouvement et la respiration. Travail sur la mobilité au sol (enroulements, assoiements, etc.). Mise en relation de la marche avec la respiration. Travail sur le tonus musculaire. Travail sur le poids, le contact et les partages de poids.

5e demi-journée

Travail d'effacement des tensions par la manipulation. Mise en pratique des fondamentaux du corps par des improvisations. Attention particulière à la musicalité. Approfondissement du travail sur la marche et le regard. Travail sur les regards de pensée et les regards de fiction. Travail de manipulation sur les notions de poids et de résistance. Improvisation créative : manipulation de l'autre avec différentes parties du corps. Improvisation par 2 : utiliser l'ensemble des protocoles de manipulation, la main qui manipule le regard, tout le corps, manipulation par le souffle, manipulation par le jeu des poussées et des résistances.

6e demi-journée

Mise en jeu. Pour mémoire, revisiter individuellement les différents protocoles de travail. Debriefing/retours sur le travail traversé

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.

Supports pédagogiques : Les supports théoriques et documents pédagogiques de la formation sont mis à disposition sur le lieu de formation (livres, vidéos, documents et revues). Une bibliographie est remise à chaque apprenant en fin de stage.

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

Peggy Dias

Après une formation à l'École Parenthèses sous la direction de Lucien Marchal, Peggy Dias entre à l'École du Théâtre National de Chaillot de 1995 à 1997. En parallèle, elle suit une formation de chant classique au Conservatoire de Savigny-sur-Orge. Elle découvre le jeu masqué avec Christophe Patty. L'univers du masque la passionne. Elle suit ses stages et devient son assistante au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, durant 3 ans et à l'École Supérieure d'Art Dramatique de Paris.

En même temps, elle rencontre Mario Gonzalez qui la dirigera dans «Scapin», «L'île du Docteur Mario», «Georges Dandin» et dernièrement dans «L'Avare». Puis, elle rencontre le metteur en scène Omar Porras et joue dans plusieurs de ses mises en scène. Elle pratique également le théâtre de rue avec la compagnie Annibal et ses Éléphants et la compagnie Oposito. Elle collabore aussi régulièrement avec la compagnie Acidu et la compagnie Art Tout Chaud.

En parallèle de sa pratique de comédienne, elle enseigne le masque neutre et le masque de caractère en appliquant les méthodes de Mario Gonzalez et d'Omar Porras. Elle donne aussi des stages de masque, de clown et bouffon à La Ruche, l'école de théâtre amateur d'Omar Porras. Elle crée la compagnie Gnuun's avec un collectif d'acteur.rice.s autour de l'univers du Bouffon sur le plan de la vidéo, de la pédagogie et du théâtre de rue. Elle donne des stages et fait des laboratoires de recherche sur le bouffon. Elle enseigne le masque au LFTP de Montreuil, et donne des ateliers à l'université (Rennes 2, Besançon).

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 Étienne Decroux, et se forme à diverses techniques et esthétiques corporelles ainsi qu'à des disciplines de communication.

Passionné par les neurosciences, il intègre à son enseignement une approche neurosensorielle au service du travail d'acteur et de mouvement.

Il a créé une trentaine de spectacles et a joué dans plus de 60 pays. Il a collaboré avec de nombreux artistes en tant que conseiller artistique à la mise en scène gestuelle et de mouvement théâtral. Il est invité depuis le début de sa carrière à enseigner en France et à l'étranger. Il accompagne dans leurs projets de création plusieurs jeunes artistes. Il est co-auteur du livre "Théâtre du Mouvement" Ed. Deuxième Époque. Il fonde à l'automne 2017 sa nouvelle compagnie : compagnie Yves Marc-Théâtre du Mouvement à Lectoure dans le Gers. La compagnie est résidente permanente avec la Compagnie Vortex sur le site de Clavères à Lectoure. Il a créé en compagnie de Philippe Phénieux de la compagnie Zinzoline son dernier spectacle : Ces Corps.Com présenté au festival d'Avignon 2018 et à MIMOS 2019. Il a coordonné à l'automne 2019 la Biennale des Arts du Mime et du Geste (proposé par le Collectif des Arts du Mime et du Geste) pour l'Occitanie. En 2022-2023, il crée un nouveau solo en forme de conférences : « Public: mode d'emploi ? » qui va porter un éclairage particulier sur le corps du spectateur. Il met également en scène dans le cadre de sa compagnie un spectacle pluridisciplinaire: « Passagères souterraines », œuvre pour mouvement, arts plastiques et voix.

SEMAINE 3

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

et "Imaginaires visibles - autour de l'image et de la composition chorégraphique" avec la Cie A Fleur de Peau

Compétences visées :

o Maîtriser les outils de composition de séquences chorégraphiques à partir d'un travail autour des images et du propre imaginaire des participantes.

o Maîtriser les outils nécessaires au jeu d'improvisation

o Maîtriser les fondamentaux de la théâtralité du mouvement

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

Objectifs du stage :

o Créer un espace de liberté, remettre l'humain au cœur de la pratique artistique. Dans une société de plus en plus dominée par l'évolution technique et sédentaire, il est essentiel de redonner le goût du mouvement, du corporel, de l'instinct physique et de l'émotion libérée.

o Comprendre le mécanisme de la composition scénique dans le langage de la Cie A Fleur de Peau

o Se confronter au travail de dramaturgie en partant de partitions visuelles et chorégraphiques.

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

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 la Cie A Fleur de Peau, le/la stagiaire sera amené.e 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 A Fleur de Peau dansés par les participant.e.s.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 3 :

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

Processus pédagogique :

Et un jour, en regardant vers l'intérieur

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

un petit navire d'où mes fous intérieurs

dirigeaient ma vie...

Chaque jour commencera par un échauffement et une préparation corporelle qui inclura étirement, force, souplesse, coordination et maîtrise des différentes parties corporelles. Le but sera de connecter le technique avec le ressenti (âme et corps). Les 3 premiers jours seront consacrés à une recherche de nos archétypes corporels à travers des explorations diverses : travail de différents centres du corps, de couleurs, d'éléments naturels, de rythmes, transformation et recherche des différents personnages qui nous habitent. A partir du 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 petite scènes

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

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

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

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

Il est indispensable pour ce stage que les participant.e.s apportent 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 "IMAGINAIRES VISIBLES (autour de l'image et de la composition chorégraphique)" avec la Cie A Fleur de Peau

Processus pédagogique : Être et paraître. Nous naviguons entre les deux comme le funambule sur son fil et brouillons allègrement les pistes. Il y a l'image que j'ai de moi-même, l'image que j'aimerais donner aux autres, celle qu'untel s'est faite et celle que telle autre aimerait se faire de moi. Et moi ? Quelque part au milieu de tout ça ... à ce qu'il paraît. L'image est omniprésente dans nos vies. L'anagramme du mot « image », c'est « magie ». Et, comme le formule Oscar Wilde : « Le véritable mystère du monde est le visible, non l'invisible. » Comment donc, arriver à créer une danse à partir d'une représentation visuelle ? Comment produire des images à partir d'images. Et comment rendre l'imaginaire visible et le traduire en mouvement ? Tout cela saupoudré d'une petite dose de magie et de dérision.

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'A 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 vers une approche de la création scénique, vers de véritables laboratoires mettant en avant l'individualité et la créativité de chacun des participants. 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 4 groupes de critères qui nous semblent essentiels pour notre travail artistique et pédagogique. Chaque groupe comporte un certain nombre d'éléments précis. Les mentions utilisées sont : faible – moyen – bon – excellent. 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.

Yael Karavan

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

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

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

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

Cie A Fleur de Peau

Denise Namura vient du Brésil, Michael Bugdahn d'Allemagne. Les deux chorégraphes ont élaboré un style résolument personnel qui a jalonné la construction de leur démarche artistique. En 1989, ils fondent leur compagnie à Paris. À ce jour ils ont créé quarante-cinq 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 professionnels 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

"Personnages de l'instant" avec Célia Dufournet et "Dialogue et intentions" avec Sophie Kasser et Stéphane Lévy de la Cia Moveo

Compétences visées :

- o Maîtriser les bases de la technique du Mime Corporel et son vocabulaire spécifique
- o Maîtriser des outils de création qui ne se réfèrent pas à une idée ou un thème mais à une dramaturgie corporelle

- 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

Objectifs de la semaine :

- 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 Comprendre les fondements d'un processus de création qui ne soit pas basé sur une idée, mais dont la dramaturgie se fonde sur les qualités même du mouvement

- 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

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Pour cette dernière semaine, les stagiaires retrouveront le vocabulaire du Mime Corporel au service de l'interprétation.

Celia Dufournet développe, à partir des outils du Mime Corporel, une pédagogie qui repose sur la connaissance et l'entraînement du corps, l'humour et la mise en valeur de l'intime. Ce stage apportera des outils de jeu corporels qui ouvrent de nouveaux espaces et permettent aux participant.e.s de développer un langage scénique expressif et incarné.

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

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 4 :

o Enseignement "Personnages de l'instant" avec Celia Dufournet

Processus pédagogique : Nous étudierons des éléments du Mime Corporel, technique élaborée par Étienne Decroux, au service du jeu de l'acteur :

- Les gammes (exercices de décomposition du mouvement qui peuvent être comparés aux exercices de gammes dans l'apprentissage de la musique)
- Les contrepoids (étude sur l'effort)
- Les dynamo-rythmes (fondu, saccade, vibration, départ imperceptible, ponctuation, immobilité dynamique...)

Dans un premier temps, chaque élément sera montré et pratiqué de manière analytique, afin que les participant.e.s apprennent le vocabulaire spécifique et sachent reconnaître le mouvement recherché. Puis dans un deuxième temps, ces mouvements seront revisités à travers des exercices ludiques qui permettront à chacun de s'approprier cette gestuelle en jeu. Cette recherche d'ouverture et de liberté au sein de contraintes corporelles choisies et d'une quête de précision se prolongera dans la construction de partitions corporelles individuelles et à deux. Quels mouvements intracorporels peut-on identifier et nourrir pour développer une présence scénique singulière ? Comment travailler un geste pour le mettre au service d'un dialogue scénique par un travail sur la précision, l'articulation et la musicalité du mouvement ? L'objectif de cet enseignement sera de s'ouvrir aux bases d'un processus de création qui ne soit pas basé sur un thème ou une idée, mais dont la dramaturgie se fonde sur les qualités du mouvement.

1e demi-journée

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

Travail de la posture et de la marche "neutre"

Introduction analytique de la gamme latérale de base, pratique collective

Introduction ludique de la gamme sur frontale et en rotation, jeux collectifs

Improvisation de saynètes utilisant les gammes abordées

Bilan collectif du vocabulaire et des notions abordées

2e demi-journée

Échauffement au sol, éveil de la colonne et des extrémités inspiré des pratiques somatiques

Traversées de l'espace à partir d'exploration des appuis dans une recherche d'animalité et d'organicité du mouvement

Introduction de la notion de "bulle" par le travail des auto-contacts, construction d'une partition intracorporelle individuelle

Reprise du travail de la marche neutre avec ajout des explorations sur l'animalité et la bulle

Introduction d'autres marches de mime

Bilan collectif du vocabulaire et des notions abordées

3e demi-journée

Échauffement au sol, éveil de la colonne et des extrémités inspiré des pratiques somatiques

Reprise et approfondissement du travail des gammes : l'accordéon

Application ludique en chœur sur la notion de relâchement amenée par l'accordéon

Bilan collectif du vocabulaire et des notions abordées

4e demi-journée

Échauffement dynamique avec des exercices de Pilates, introduction de quelques appuis anatomiques clés pour augmenter l'enracinement et la puissance du mouvement

Introduction de la notion de contrepoids et pratique collective

Utilisation d'un contrepoids dans une scène improvisée seul avec un objet : jeu avec l'intensité dramatique du mouvement

Reprise des gammes abordées et approfondissement

Bilan collectif du vocabulaire et des notions abordées

5e demi-journée

Échauffement au sol par les ondulations

Développement des ondulations en position debout

Travail d'une gamme d'ondulation

Application ludique en chœur : improvisation à partir de l'état de corps reptilien

Bilan collectif du vocabulaire et des notions abordées

6e demi-journée

Mise en jeu. Pour mémoire, revisiter individuellement les différents protocoles de travail. Debriefing/retours sur le travail traversé

Critères d'évaluation :

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

capacité à conscientiser les mouvements techniques et à s'autocorriger

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

créativité et engagement dans les propositions ludiques

compréhension des notions d'anatomie abordées lors des échauffements

Modalités d'évaluation :

observation du travail individuel et en chœur lors des passages devant le groupe

bilans collectifs du vocabulaire et des notions abordée en fin de séance

guidance et accompagnement individuel dans l'exécution des exercices techniques et dans l'échauffement

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 "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.

Célia Dufournet

Psychomotricienne et professeur de Mime Corporel. Elle exerce depuis 2021 au CMP Enfants de Pamiers. De 2013 à 2018 elle s'est formée et a enseigné le Mime au sein du laboratoire de recherche et de création dirigé par Thomas Leabhart (Pomona College, Californie). En France, elle est amenée très régulièrement à organiser et animer des stages pour amateurs et professionnels (Conservatoire Régional de Toulouse, Ecole Hippocampe, Biennale des arts du mime et du geste 2019 de Toulouse, Hôpital de Créteil, Théâtre du Ring, Association Mandingart, Espace St Cyprien à Toulouse, etc.). En associant son travail du langage gestuel à l'écriture satyrique autour de problèmes socio-culturels tels que la malbouffe américaine ou la place des femmes dans les contes de fées, elle a écrit deux seules-en-scène : *In Food Empire* (Hollywood Fringe Festival); *Blanche Neige Empoisonnée, conte de fées politiques* (La Fabrique de Théâtre, Belgique). Elle travaille également comme interprète et regard extérieur pour des compagnies mettant à profit la dramaturgie corporelle dans l'écriture de plateau.

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

DATES

Du 3 au 29 juillet 2023 : 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 des particuliers qui proposent des colocations pour la durée du stage. N'hésitez pas à nous contacter.

TARIF

Prise en charge individuelle : 1300 euros net

Prise en charge Afdas ou autres organismes : 1950 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 5 au 9 juillet 2023.

Un parcours du spectateur sera proposé aux stagiaires de l'Académie, dans le cadre du partenariat avec L'Odyssée – 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 2022...

” J'aime la clarté concernant la vision du théâtre assumée par les intervenants, qui m'a permis de saisir les objectifs des explorations proposées.

” Formation très enthousiasmante grâce à une pédagogie qui ouvre au plaisir créatif tout en gardant une grande exigence

” Une formation pertinente pour développer son jeu, ses techniques de mime et du geste. Merci, super ! ce dont j'ai besoin

” Un beau voyage avec un mot clé clair pour chaque exploration qui permettait de suivre l'enseignement et le chemin proposé.

” Formation de qualité, menée par des pédagogues bienveillants et très fournie en notions de travail et jeu scénique

” Formation généreuse et engageante, méthodologique et professionnelle. MERCI.

” Formation très enrichissante, bienveillante et qui fait de bonnes relations entre les propositions