

Stage – Arts du Geste / Création de personnages & Corps articulé
Avec Francine Alepin et Luis Torreato
Du 1er au 5 juillet 2024
à l'Ecole Hippocampe – Paris 10



Une semaine d'immersion à la croisée de deux approches du théâtre gestuel :
Création de personnages et dramaturgie corporelle, avec Francine Alepin
& Corps Articulé et musicalité du mouvement, avec Luis Torreato

Présentation

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

Inspirée des univers de l'éthologie et du comportement humain, **Francine Alepin** accompagnera les stagiaires dans la création de personnages fictionnels anthropomorphiques. Les notions d'observation du mouvement selon Laban/OAM (<https://oamdance.uqam.ca/>) ainsi que les principes du mime corporel conduiront la recherche et la création de ces personnages singuliers. Segmentation du corps, fluidité/mobilité de la colonne vertébrale, articulation des membres, pratique du regard, de la respiration et de la posture serviront d'appui à l'incarnation d'un imaginaire personnel. Lors de cette formation, les participant.e.s auront l'occasion d'explorer des êtres hybrides qui se métamorphosent selon différents styles de jeu, allant du plus quotidien au plus exacerbé. Leur mise en relation sera la possibilité d'élaborer des situations cocasses, absurdes ou dramatiques/tragiques suivant les propositions qui émergeront en cours de formation.

Avec **Luis Torreato** on découvrira un vocabulaire corporel spécifique en travaillant la notion de corps articulé à travers la technique du Mime Corporel, élaborée par Étienne Decroux (gammes, contrepoids, dynamo-rythmes, etc). Les éléments techniques seront revisités à travers des exercices ludiques qui permettront à chacun de s'approprier cette gestuelle en jeu. L'objectif de cette proposition est d'introduire les fondamentaux du Mime Corporel et d'étudier les différentes étapes de construction d'une partition corporelle. Si on utilise le mot partition ici c'est bien par rapport à la qualité musicale que nous allons chercher à appliquer au mouvement. Nous explorerons les bases d'un processus de création qui n'est pas forcément basé sur un thème, mais qui trouve sa qualité théâtrale dans l'articulation, la précision et la dynamique de l'action.

Compétences visées :

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

Objectifs du stage :

- o Développer sa capacité d'observation, d'analyse et d'incorporation du mouvement
- o Élaborer son propre vocabulaire gestuel tout en développant son registre expressif
- o Créer des personnages ou figures anthropomorphiques à travers divers styles de jeu corporel

- o Comprendre et explorer les fondamentaux de la dramaturgie corporelle, dont l'espace et la temporalité
- o Écrire par le mouvement, mettre en scène et incarner/interpréter des situations mettant les personnages en action, soit en solo, en duo ou en groupe
- o affiner la conscience corporelle
- o développer sa présence scénique
- o améliorer la connexion entre le centre et les extrémités du corps
- o améliorer la segmentation du corps et l'articulation du mouvement
- o développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

« Personnages anthropomorphiques et dramaturgie corporelle » avec Francine Alepin

Processus pédagogique

Afin d'élargir le registre expressif de l'acteur et son aisance corporelle, une attention est portée au travail technique d'articulation intracorporelle selon la grammaire decrouxienne avec pour ancrage des approches somatiques telles que les fondamentaux du mouvement selon Bartenieff. Les participants seront initiés aux principes d'observation du mouvement inspirés de la Labanalysys et de l'OAM. La méthode préconise une stratégie à la fois objective et subjective où l'empathie kinesthésique joue un rôle déterminant dans la compréhension et la réception du mouvement. La finalité n'est pas tant l'analyse comme telle, mais la recherche de la théâtralité à partir du mouvement animal ou humain. À partir d'explorations et d'improvisations dirigées ou libres, les participants seront à même de (re)produire et/ou de transposer les observations d'où naîtront leurs personnages anthropomorphiques. Seront également abordées les notions de styles de jeu (du plus sobre au plus exacerbé) en lien avec la notion de personnage (de la figure abstraite à la composition psychophysique). L'étude de la relation à l'autre, en chœur, en petits groupes ou en duo permettra d'explorer diverses situations. Les échanges et les concertations porteront sur les questions de cohérence dramaturgique et de la mise en espace.

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

Exploration de fondamentaux du langage corporel de l'acteur et leur incidence sur les états de jeu: la respiration, le rapport à la gravité, la qualité du regard, la posture, le degré de tonicité, la fluidité et la mobilité des articulations

Pratique de la technique, de la grammaire et du vocabulaire du mime corporel:

- la coordination-articulation des segments corporels dans les trois plans de l'espace : gammes et systèmes intracorporels
- articulation et coordination des mains et des bras
- études de la marche expressive

Observation, analyse et exploration de l'expressivité du mouvement par les outils Laban/OAM

- Méthode d'observation et d'analyse (de l'empathie kinesthésique à l'imitation incorporée)
- Exploration de la dynamosphère (dynamiques, causalités et phrasés) et de la kinésphère (changement de niveau, amplitude, trajets)
- Empreintes posturales
- Geste, posture et mouvement intégré

Élaboration d'un vocabulaire gestuel original et personnel par les exercices de composition et d'improvisation à partir du thème de l'anthropomorphisme

Exploration de la relation avec l'autre : dualité/polarité, mouvements de chœur, etc.

Exploration des styles du jeu, du plus figuratif/concret, au plus poétique/ abstrait en passant par le jeu réaliste et sa transposition dans différents modes expressifs

Réflexion et expérimentation d'éléments de la dramaturgie corporelle : l'espace, la temporalité, l'identité (du neutre à la composition) et l'altérité (l'acteur et son rapport avec l'autre).

Profil d'une séance type : En lien avec les objectifs et le contenu proposés, les séances comprennent des périodes d'échauffement, d'exercices techniques et d'explorations corporelles. Les durées des périodes varient selon le travail préconisé. Une large place est laissée à l'improvisation autour des thèmes abordés favorisant ainsi l'émergence de la signature artistique de chaque participant et le déploiement de sa présence en scène.

Moyens et méthodes pédagogiques : Les notions et la technique proviennent du cadre de l'analyse Laban/OAM, ainsi que du mime corporel, principalement issu de l'expérience de plus de trente ans de création

tous azimuts au sein de la compagnie Omnibus et de l'enseignement prodigué aux acteurs de l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. La méthode pédagogique préconise une approche coopérative où le contenu et la formation s'enrichissent avec la participation active du groupe.

En plus des vêtements usuels pour le mouvement, et afin de contextualiser les scènes qui seront créées, il est demandé aux participants d'apporter des tenues qui évoquent l'employé de bureau ou le fonctionnaire ainsi qu'un ou des objets en lien avec cet environnement. N'oubliez pas les souliers ! (ceux-ci peuvent avoir des talons !)

Francine Alepin

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

« Le Corps Articulé – Répertoire et création » avec Luis Torreo

Processus pédagogique

Cette action de formation est basée sur la technique du Mime Corporel, élaborée par Étienne Decroux, afin de donner à l'acteur les moyens de travailler son corps à la façon d'un artisan qui travaille la matière. A la fois instrument et instrumentiste, l'acteur s'emploie à sculpter son corps de l'intérieur.

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

- Les gammes (exercices de décomposition du mouvement qui peuvent être comparés aux exercices de gammes dans l'apprentissage de la musique)
- Les contrepoids (étude sur l'effort)
- Les dynamo-rythmes (fondu, saccade, vibration, départ imperceptible, ponctuation, immobilité dynamique...)
- Les figures de style (petites formes où l'on expérimente différentes façons de composer avec les éléments de la technique)

Chaque élément technique abordé sera transmis selon deux approches complémentaires. Dans un premier temps, il sera montré et pratiqué de manière analytique, afin que les participants apprennent le vocabulaire spécifique et sachent reconnaître le mouvement recherché. Puis dans un deuxième temps, ces mouvements seront revisités à travers des exercices ludiques qui permettront à chacun de s'approprier cette gestuelle en jeu.

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

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

L'objectif de cet enseignement sera de s'ouvrir aux bases d'un processus de création qui ne soit pas basé sur

un thème ou une idée, mais dont la dramaturgie se fonde sur les qualités du mouvement.

Profil d'une séance type : Échauffement au sol, éveil de la colonne et des extrémités inspiré des pratiques somatiques. Échauffement par des jeux collectifs favorisant la confiance et le lâcher prise. Introduction analytique du travail des gammes de la technique du Mime Corporel. Pratique collective et ludique des différentes gammes. Etude d'une figure du répertoire du Mime Corporel. Introduction aux protocoles des exercices de création et construction d'une partition corporelle. Bilan collectif du vocabulaire et des notions abordées

Luis Torreão

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

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

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

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

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

MODALITES D'EVALUATION

Les évaluations des participants se font en continu pendant la formation, suite à l'observation du travail individuel et en duo lors des passages devant le groupe. Elles consistent en des commentaires formatifs généraux ou personnalisés lors des exercices techniques, des séances d'exploration, d'improvisation et de création. L'évaluation de la formation s'effectue oralement à la fin de celle-ci en dialogue avec le groupe qui dresse un bilan des apprentissages, du processus pédagogique et de son déroulement.

CRITERES D'EVALUATION

Capacité à reconnaître et nommer les différentes gammes, plans de l'espace et la segmentation du corps utilisée en Mime Corporel. Capacité à conscientiser les mouvements techniques et à s'autocorriger. Capacité à s'intéresser au travail des paires, notamment attention donnée lors des passages en improvisation et pertinence des retours faits aux autres. Créativité et engagement dans les propositions ludiques compréhension des notions d'anatomie abordées lors des échauffements.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Références bibliographiques et audiovisuelles autour des thèmes abordés dans la formation

MOYENS TECHNIQUES A DISPOSITION

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

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h de cours par jour, pour un total de 30h)

Tarif OPCO (*) : 600 euros

LIEU

Ecole Hippocampe – Arts du Geste
au Théâtre de la Terre
1 Passage du Buisson Saint-Louis
M° Belleville ou Goncourt

MODALITÉS D'ACCÈS / ADMISSIONS

Pour vous inscrire à cette formation merci de nous envoyer par mail, une lettre de motivation (1 page maxi), accompagnée de CV : 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. Toute personne désireuse de rechercher autour du mouvement comme source de création.

PRÉ-REQUIS

Aucun

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

(*) 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.