

ACADÉMIE D'ÉTÉ
DES ARTS DU MIME
ET DU GESTE
2022

DU 4 AU 30 JUILLET 2022 - PÉRIGUEUX, FRANCE

TABLE DES MATIERES

L'Académie d'été des Arts du Mime et du Geste 2022, 3e édition	p.3
Description	p.3
Objectifs professionnels de la formation	p.3
Organisateurs et partenaires	p.4
Contenu de la formation	p.5
Programme pédagogique	p.6
Semaine 1 : Les Fondamentaux du mouvement dramatique – avec Yves Marc, Luis Torreao et Célia Dufournet	p.7
Semaine 2 : L'éloquence du corps : du drame au rire – avec Jean-Claude Cotillard et la Compagnie Troisième Génération	p.13
Semaine 3 : Corps masqué, corps imaginatif – avec Claire Heggen et Guy Freixe	p.18
Semaine 4 : Le Corps Métaphorique – avec la Compagnie Mangano-Massip et Esther Mollo	p.22
Infos pratiques	p.27
Public concerné / pré-requis	p.28
Modalités d'accès / admissions	p.28
Dates	p.28
Lieu	p.28
Hébergement	p.28
Tarif	p.28
Accessibilité	p.28
Festival Mimos	p.29

L'ACADÉMIE D'ÉTÉ DES ARTS DU MIME ET DU GESTE 2022 – 3^E 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. Des restitutions publiques du travail réalisé seront présentées.

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 numéro ou un spectacle gestuel** dans tous ses aspects, qu'ils soient techniques, artistiques et esthétiques. Faire du corps l'instrument privilégié de l'expression dramatique nécessite **un training quotidien et l'acquisition de savoirs et savoir-faire spécifiques**, indispensables pour l'employabilité des artistes dans ce secteur du spectacle vivant. Cette formation vise à donner aux participants de **nombreux outils** de création, de composition, d'improvisation, de dramaturgie, d'analyse du mouvement dramatique, etc. Chaque semaine est organisée autour d'objectifs spécifiques qui sont détaillés dans ce programme pédagogique.

Organisateurs et partenaires :

Intervenants et comité de pilotage :

Claire Heggen

Jean-Claude Cotillard

Sara Mangano et Pierre-Yves Massip

Yves Marc

Luis Torreao

Ce projet est réalisé en partenariat avec :

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

Pour cette troisième édition, ont été invités à rejoindre l'équipe pédagogique :

Célia Dufournet

Agnès Delachair et Sergi Emiliano i Griell

Guy Freixe

Esther Mollo

Organisme porteur du projet :

Hippocampe

Association pour la recherche en Mime Corporel

Organisme de formation enregistré sous le n°11753632875

**CONTENU DE
LA FORMATION**

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Semaine 1 : Les Fondamentaux du mouvement dramatique - Du 4 au 9 juillet 2022

- o Les fondamentaux du corps (respiration, tonus, posture, regard, sensorialité), avec Yves Marc
- o Les fondamentaux du mime corporel, avec Luis Torreão et Célia Dufournet

Semaine 2 : L'éloquence du corps, du drame au rire - Du 11 au 16 juillet 2022

- o Théâtre Gestuel et Burlesque avec Jean-Claude Cotillard
- o L'acteur physiquement éloquent avec Agnès Delachair et Sergi Emiliano i Griell

Semaine 3 : Corps masqué, corps imaginatif - Du 18 au 23 juillet 2022

- o Le masque comme outil de création et développement d'un imaginaire de l'acteur, avec Claire Heggen
- o Jouer masqué sans le masque, avec Guy Freixe

Semaine 4 : Le Corps Métaphorique - Du 25 au 30 juillet 2022

- o « Des Corps-accords » avec Sara Mangano et Pierre-Yves Massip
- o Corps, expérience, mouvement, création avec Esther Mollo

SEMAINE 1

LES FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT DRAMATIQUE

avec Yves Marc, Luis Torreao et Célia Dufournet

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Compétences visées :

- o maîtriser des notions anatomiques, physiologiques et neurologiques simples du corps et du mouvement
- 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

Objectifs du stage :

- o acquérir quelques bases anatomiques du corps humain, au service d'un mouvement fluide
- o affiner la conscience corporelle
- o entraîner la mémoire et l'attention neurosensorielle
- o développer sa présence scénique
- o développer l'enracinement et améliorer la connexion entre le centre et les extrémités du corps
- o développer la palette des qualités de mouvements et des rythmes
- o comprendre 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 Améliorer la segmentation du corps et l'articulation du mouvement
- o Comprendre et analyser le mouvement dramatique

PRÉSENTATION DU STAGE :

La Compagnie Yves Marc-Théâtre du Mouvement rencontrera la Compagnie Hippocampe et Célia Dufournet pour croiser leur enseignement sur les fondamentaux du mouvement dramatique. Yves Marc proposera 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 » qui peuvent devenir des outils majeurs de la communication de l'acteur et du développement de sa présence scénique.

Luis Torreao et Célia Dufournet proposeront aux stagiaires de découvrir 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.

FORMATEURS.RICES :

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 va mettre également en scène dans le cadre de sa compagnie un spectacle pluri-disciplinaire: « *Passagères souterraines* ». Œuvre pour mouvement, arts plastiques et voix.

Luis Torreao

Metteur en scène, mime et enseignant. De double nationalité française et brésilienne, Luis dirige la Compagnie Hippocampe et son centre de formation en Mime Contemporain. Il est aussi codirecteur artistique du Festival Mimesis. Formé au Mime Corporel à Paris et aux États-Unis par Thomas Leabhart, ancien assistant de 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 d'enseignement du théâtre et le Master 2 Recherche-Études théâtrales. 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. Hippocampe est devenue compagnie associée du Théâtre Victor Hugo de Bagnex et y présentera sa nouvelle création en 2023. Luis enseigne le Mime Corporel depuis 2000 au sein d'Hippocampe à Paris. L'école propose depuis 2021 une formation intensive aux Arts du Geste-Théâtre Physique. Il donne de nombreux stages en France et à l'étranger.

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 2 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.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 1 :

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

1e 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 méthode de Conscience par le corps de Moshe Feldenkrais, le Body Mind Centering ou la PNL (Programmation Neurolinguistique). En s'appuyant sur ces différentes méthodes, cette formation propose l'alternance d'une méthode participative et d'une méthode active afin de permettre des apprentissages variés à travers la réalisation d'une production concrète, à partir des différentes mises en situations (travaux de conscience corporelle, maîtrise du corps en mouvement, jeux d'improvisation individuels et collectifs, écriture et composition corporelle). L'intervenant s'attachera à adapter son cours et son contenu aux besoins et attentes des participant.e.s. Ses appréciations au cours des mises en situation seront adaptées à chacun.e et selon son parcours.

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.

o Enseignement Les fondamentaux du mime corporel avec Luis Torreao et Célia Dufournet

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...)

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 ? 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 (bipédie, trois pattes, quatre pattes, reptation, roulades) 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 : les triples dessins, l'accordéon

Application ludique des marches et gammes abordées

Construction d'une partition à deux à partir du jeu avec les bâtons

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 les partitions à deux et dans la partition intracorporelle des auto-contacts : jeu avec l'intensité dramatique du mouvement

Reprise des gammes abordées et approfondissement

Passages en improvisation solo à partir de choix de contraintes rythmiques pour la marche et les auto-contacts

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 à deux

Reprise du canevas des bâtons et de choix individuels autour de la rythmique et de la tonicité des mouvements intracorporels

Passages de chaque duo devant l'ensemble du groupe

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 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

Modalités d'évaluation :

observation du travail individuel et en duo 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.

SEMAINE 2

L'ÉLOQUENCE DU CORPS : DU DRAME AU RIRE

avec Jean-Claude Cotillard et la Compagnie Troisième Génération

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Compétences visées :

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

Objectifs du stage :

- 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
- o Apprendre l'économie du mouvement : le focus, l'intensité et le rythme au service d'une écriture minimaliste
- o Savoir articuler une action moment par moment
- o Être physiquement éloquent et en accord avec un cadre ou contexte proposé
- o Avoir la capacité d'observation et d'analyse d'un moment dramatique joué en silence
- o Création individuelle d'un moment dramatique en silence
- o Capacité d'écrire un moment dramatique en silence en groupe

PRÉSENTATION DU STAGE :

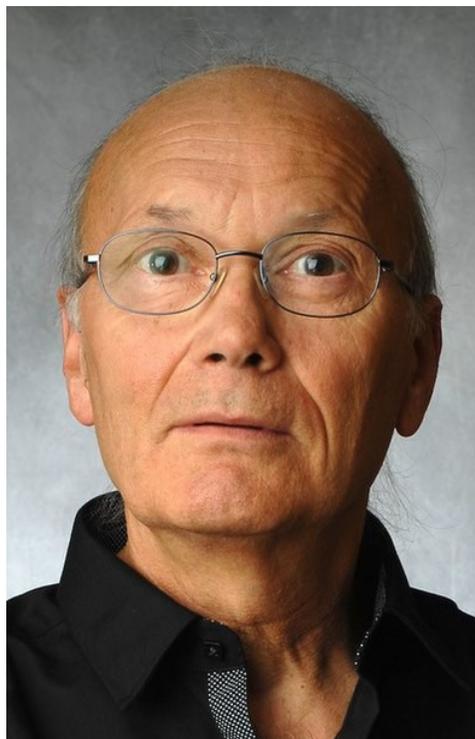
Pendant la deuxième semaine de la formation, Jean-Claude Cotillard et la Compagnie Troisième Génération croiseront leurs pratiques et leurs pédagogies sur la notion d'éloquence du corps. Avec Jean-Claude Cotillard, seront travaillés : la maîtrise corporelle et rythmique de l'acteur, les ressources comiques de chacun et l'étude de situations burlesques. L'acteur burlesque ne cherche pas à faire rire, contrairement aux comiques et aux humoristes qui cultivent souvent un rire de complicité et de connivence teinté parfois de moquerie et de complaisance. Le burlesque est du domaine du malentendu, de la maladresse, de la malchance, du désir, de l'échec, de la plainte ou encore de la forfanterie. Le burlesque est intimement lié à l'humain. Humain qui veut souvent, même s'il ne l'avoue pas, être remarqué, considéré, admiré. De la tendresse à la méchanceté, de la poésie subtile et discrète à la bouffonnerie énorme et suffisante, il y a toute une gamme de jeu pour le personnage burlesque qui, à chaque instant, joue sa vie. Avec la Compagnie Troisième Génération, le stagiaire apprendra à créer des « focus corporels » grâce auxquels l'œil du spectateur peut saisir, comprendre ou recevoir la densité de chaque instant. Chaque mouvement est une décision : l'acteur doit avoir une conscience aiguë du sens de l'histoire qu'il joue, et il doit savoir l'articuler moment par moment. Le but est de faire passer au spectateur toute la complexité d'un moment dramatique de la façon la plus éloquente possible sans avoir recours aux mots. Après un entraînement physique basé sur la technique du Mime Corporel Dramatique, le comédien sera amené à travailler des scènes courtes contenant beaucoup d'indications scéniques.

FORMATEURS.RICES :

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. 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.

Compagnie Troisième Génération

Sergi Emiliano I Griell est metteur-en-scène, comédien, pédagogue, co-directeur artistique de la Compagnie Troisième Génération. Agnès Delachair est comédienne, pédagogue, co-directrice artistique de la Compagnie Troisième Génération.

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

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 2 :

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.

o Enseignement « L'acteur physiquement éloquent » avec Agnès Delachair et Sergi Emiliano i Griell, Compagnie Troisième Génération

Processus pédagogique : Le mime est ici dépourvu de ses différentes esthétiques. Exploité comme un simple mais puissant outil théâtral, cette technique est mise au service des besoins retrouvés par l'acteur lors des improvisations avec ou sans parole, ou pendant la répétition des scènes et des textes au théâtre ou au cinéma.

Économe, intense, impliqué, comment exprimer le maximum et faire parvenir les émotions au travers d'un minimum de gestes ?

Dans cette formation le stagiaire apprend à créer des « focus corporels » grâce auxquels l'œil du spectateur peut saisir, recevoir et comprendre la densité de chaque instant. Chaque mouvement est une décision : l'acteur est poussé à développer une conscience aiguë du sens de l'histoire qu'il joue, et apprend à l'articuler moment par moment. Le but est de faire passer au spectateur toute la complexité d'un moment dramatique de la façon la plus éloquente possible sans avoir recours aux mots.

Après un entraînement physique basé sur de différentes techniques corporelles, le comédien sera amené à travailler des scènes courtes contenant beaucoup d'indications scéniques.

Méthodes et moyens pédagogiques :

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

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

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

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

Jeu à travers de didascalies : les motivations ; l'attention ; le focus ; l'éloquence physique et la lisibilité.

Modalités d'évaluation :

Durant toute la durée de la formation, les stagiaires seront observés et accompagnés de façon sensible et bienveillante par les intervenants. Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques.

Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

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

SEMAINE 3

CORPS MASQUÉ, CORPS IMAGINATIF

avec Claire Heggen et Guy Freixe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Compétences visées :

Comprendre et maîtriser les notions techniques suivantes :

- o la Théâtralité du mouvement
- o la Musicalité du geste
- o la Compréhension de l'espace
- o les notions de Corps usuel, corps fictif.
- o le Jeu métaphorique
- o l'Approche du conflit dramatique
- o l'Extériorisation des symptômes passionnels des états dramatiques

Objectifs du stage :

- o accompagner l'acteur-mime-danseur dans les fondamentaux de l'expression dramatique, dans la zone du silence où le corps est producteur d'imaginaire
- o permettre l'acquisition d'une grammaire élémentaire de la relation corps-objet-masque
- o expérimenter le jeu avec le masque neutre, les masques expressifs, les demi-masques
- o découvrir des interactions de jeu à plusieurs masques à partir de légendes, contes, mythes
- o expérimenter le déplacement du masque sur le corps, éprouver des espaces de transformation du sujet vers l'objet et de l'objet vers le sujet

PRÉSENTATION DU STAGE :

Pour ce stage, Claire Heggen et Guy Freixe se proposent de croiser leurs pratiques - esthétiques, pédagogiques – sur le jeu masqué afin d'amener l'acteur-mime-danseur dans un cheminement transversal, et d'aborder aux rives de l'imaginaire par la métamorphose d'un corps ludique, sans cesse en renouvellement, pour le plus grand bénéfice du spectateur. Travailler avec les masques, ce n'est pas seulement découvrir ou approfondir une technique de jeu. L'objectif est plutôt, dans ce stage, d'accompagner l'acteur-mime-danseur dans les fondamentaux de l'expression dramatique, dans la zone du silence où le corps est producteur d'imaginaire, en croisant les approches pédagogiques basées sur l'exploration sensible de différents types de masque pour accroître les potentialités de l'acteur-créateur.

Les masques sont des références de niveau de jeu, conçues pour être gardées une fois le masque ôté. Nous démarrerons l'approche du jeu masqué par la découverte du masque neutre. Le masque neutre est le masque fondamental, celui de l'équilibre, du calme. Il permet d'établir chez l'acteur un corps disponible. Il développe aussi la relation à l'espace et sensibilise aux lois fondamentales du mouvement : sous ce masque, l'élève apprend à agrandir les gestes et les attitudes, à approfondir la conscience de son corps et à éprouver la richesse expressive de chacune de ses parties. Il découvre aussi la force dramatique de ce corps collectif qu'est le chœur.

Après une approche du masque neutre porté à même le visage, seront abordés les corps imaginaires et chimériques (issus du déplacement des masques neutres sur le corps) et les masques expressifs, pleins et en bois de la tradition du topeng balinaise. Ces masques (la jeune fille, le roi, la princesse, le vieillard, le premier ministre...) offrent une typologie humaine variée et permettent ainsi à l'acteur-mime-danseur la découverte de nouveaux circuits d'expression corporelle, loin de nos déterminismes identitaires (sexe, âge, caractère). Comme le personnage, ces grands masques ont toute leur complexité. Ils guident l'acteur.

FORMATEURS.RICES :

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-Périgieux). 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).

Guy Freixe

Acteur, metteur en scène, formateur, Guy Freixe a suivi les deux années de l'École Jacques Lecoq (1979-1981), avant d'intégrer la troupe du Théâtre du Soleil (1981 à 1986), où il a joué des rôles d'importance sous la direction d'Ariane Mnouchkine dans le cycle des Shakespeare (*Richard II*, *La Nuit des Rois*, *Henry IV*) et dans *L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge*, d'Hélène Cixous. Il a fondé et dirigé le Théâtre du Frêne (1988-2018),

compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture (2000-2018), avec laquelle il a mis en scène une trentaine de spectacles. Il a travaillé dans plusieurs théâtres à l'étranger comme metteur en scène et directeur d'acteur. En France, il a enseigné de nombreuses années dans les Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique et a dirigé, chaque année, un séminaire de recherche sur le jeu de l'acteur, conventionné par l'AFDAS (1990-2014).

Guy Freixe est également professeur émérite des universités. Parmi ses principaux ouvrages : *L'Acteur et ses doubles* (Deuxième époque, 2021), *Le Corps, ses dimensions cachées* (dir., Deuxième époque, 2017), *La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine. Une lignée du jeu de l'acteur* (L'Entretemps, 2014), *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle* (L'Entretemps, 2010).

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 3 :

Processus pédagogique : En fonction de l'avancée du travail, nous pourrions être amenés à faire évoluer les étapes et les échanges pédagogiques proposés ci-dessous.

1e journée :

9h30 : présentation des aspects administratifs, techniques et organisationnels de la formation

10h à 13h : Claire Heggen - Préparation corporelle au port du masque.

Afin de constituer une entrée en matière, nous envisagerons le travail du corps à partir d'une grammaire élémentaire de la relation corps-objet-masque, dans un souci de rapport organisé et d'une écologie corporelle.

De la physiologie à la métaphore, il sera fait appel à un travail de conscience du corps dans et par le mouvement par les participants, ainsi qu'à un entretien et une mémorisation des principes et des protocoles de travail. Ceci dans un souci constant d'écoute sensible et sensée de leurs potentiels dramatiques, et d'articulation du jeu.

14h à 17h : Guy Freixe - Du masque impersonnel à la constitution du chœur

Nous approcherons le masque neutre, ou impersonnel, porté à même le visage, dans une reconnaissance des dynamiques du vivant, par des improvisations individuelles.

Nous explorerons ensuite le chœur, cette entité dramatique qui nous relie à l'espace en sortant de soi pour constituer un corps collectif, à partir d'exercices et thèmes d'improvisations.

2e journée :

10h à 13h : Guy Freixe - Du masque impersonnel au masque expressif

Nous découvrirons les masques expressifs, pleins, en bois, de la tradition balinaise. Ces masques offrent une typologie humaine variée (le roi, la reine, le prince, la princesse, la jeune fille, le vieillard, le premier ministre...) et permettent ainsi à l'acteur-mime-danseur la découverte de nouveaux circuits d'expression corporelle, loin de nos déterminismes identitaires (sexe, âge, caractère). Ces masques sont comme la cristallisation d'un personnage, ils ont une âme complète et guident l'acteur.

14h à 17h : Claire Heggen - Entre sujet et objet : le masque neutre

Explorer les principes et l'économie du masque neutre (Plans et axes de mouvement, orientations, dynamiques, articulation, notions de progressivité, dégressivité, fixation, contradiction, rétabli, etc.)

Découvrir les voies du masque neutre et son expressivité (Regard, facialité, pensée, intention, etc.)

Appliquer et entretenir des principes fondamentaux dans la mise en jeu de l'objet-masque porté sur le visage.

3e journée :

10h à 13h / 14h à 17h : Claire Heggen et Guy Freixe

Entre sujet et objet : l'espace du projet

Transférer le masque neutre et son fonctionnement à d'autres parties du corps que le visage, c'est-à-dire placer des masques neutres en différents lieux du corps de l'acteur, « l'en-visager » en quelque sorte.

Trouver où s'origine le mouvement d'animation du masque quel que soit son emplacement. Parcourir lors des explorations, l'expressivité des différentes parties du corps.

Faire apparaître des chimères ou marionnettes corporelles, permettra d'aborder des corps scéniques plus fictifs, et de se démarquer d'un corps réel, réaliste, ou trop global.

Improvisations masquées à la lumière des fondamentaux explorés précédemment

Découverte des interactions de jeu à plusieurs masques à partir de légendes, contes, mythes.

Écriture et jeu improvisé de scénarios sur le thème : « Songes et métamorphoses ».

4e journée :

10h à 13h : Claire Heggen : Exploration des espaces de l'entre-deux

Explorer, grâce au masque exilé en des endroits inédits, les limites entre : humain/animal, homme/femme, jeune /vieux, corps normal /corps monstrueux, vie et mort. Croiser et identifier certaines figures mythologiques.

Éprouver des espaces de transformation du sujet vers l'objet et de l'objet vers le sujet, entre incorporation du masque et séparation/délégation vers la marionnette. Espace de l'entre-deux qui permet à l'acteur de faire la relation entre corps sujet / corps objet, d'approfondir cette relation et d'en identifier les différents modes d'énonciation que cela propose à l'acteur.

14h à 17h : Claire Heggen et Guy Freixe – Improvisation, composition

Le masque sera envisagé de manières différentes: caractérisation du masque neutre par la manière de l'habiter, invention d'écritures de mini séquences dramatiques, composition de chimères individuelles et/ou collectives.

Poursuite du travail sur les improvisations avec les masques pleins expressifs à partir des compositions proposées par les stagiaires.

5e journée :

10h à 13h : Guy Freixe – Extérioriser les symptômes passionnels : les demi-masques

Nous verrons comment les états passionnels s'inscrivent dans le corps et viennent altérer la voix du masque. Pour cela, nous travaillerons avec les demi-masques en bois de la tradition balinaise, les Bondrés (ou clowns).

14h à 17h : Claire Heggen et Guy Freixe - Improvisation, composition

Croisement entre les pratiques masquées sous masque neutre et masques expressifs.

Approfondissement des compositions .

6e journée :

10h à 13h : Claire Heggen et Guy Freixe

Mise en jeu. Pour mémoire, revisiter individuellement les différents protocoles de travail. Présentation des compositions finales.

Retours. Perspectives à explorer à l'avenir. Débriefing/ bilan

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

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

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

SEMAINE 4

LE CORPS MÉTAPHORIQUE

avec la Compagnie Mangano-Massip et Esther Mollo

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Compétences visées :

- o Maîtriser la technique des portées dramatiques et la technique de contact/ poids/contrepoids
- o Maîtriser les outils d'analyse du mouvement
- o Maîtriser la composition mimographique
- o Maîtriser les outils de formation du chœur
- o Maîtriser les outils nécessaires au jeu d'improvisation
- o Maîtriser les fondamentaux de la théâtralité du mouvement
- o Maîtriser les outils de composition de partitions corporelles qui utilisent un texte littéraire et/ou poétique comme source dramaturgie.

Objectifs du stage :

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

PRÉSENTATION DU STAGE :

La Compagnie Mangano-Massip rencontrera Esther Mollo pour croiser leur enseignement sur la notion de corps métaphorique. Le mime est au théâtre ce que la poésie est à la littérature, un langage poétique qui s'articule autour de métaphores puissantes. Le corps métaphorique est cette rencontre entre la forme et le signifiant, une pensée qui se fait chair, des invisibles donnés à voir par le concret de nos muscles en mouvement. Le corps métaphorique étant à la fois ce corps humain reconnaissable et image d'autre, nous plonge constamment dans le trouble. De là sa force poétique évocatrice du réel et toujours en décalage avec celui-ci. Souvent porteur d'une double métaphore comme un jeu de miroir il se renvoie ses reflets sans savoir lequel est le vrai.

FORMATEURS.RICES :

Compagnie Mangano-Massip

Compagnie de création contemporaine. Centré sur la dramaturgie corporelle notre théâtre se veut hybride et voyage à travers les langages. La curiosité est le moteur de notre travail, nous ne nous enfermons pas dans un genre mais cherchons avant tout à faire sens : Être au monde, présents, se faire caisse de résonance de la poésie inquiète et sublime que ce monde nous inspire. Ancrés dans les arts vivants, nous nous intéressons également aux arts plastiques et aux arts numériques dans une recherche de dialogue entre le corps et la matière, le réel et le virtuel.

Les créations de la compagnie ont été présentées en France, Angleterre, Chine, Singapour, Algérie, Porto Rico, Iran, Kosovo, Italie, Allemagne, Espagne, Suisse, Angleterre, Montenegro, Pologne, Corée, Japon...

Nous enseignons régulièrement dans des écoles de théâtre et universités à l'international et nous aimons imaginer des projets socioculturels et inclusifs à l'intention de publics très divers.

Nous menons une activité militante pour la reconnaissance des Arts du Mime et du Geste, notamment au travers de Mim'provisation, du festival Mimesis-Paris, de la Biennale des Arts du Mime et du Geste.

En 2019, en collaboration avec Genti Arrubia nous avons créé un nouveau festival pluridisciplinaire en Sardaigne, « Be in the move ».

Esther Mollo

Elle pose depuis toujours le corps au centre de ses recherches et de ses créations. Formée à la danse, au théâtre et au mime (diplômée de l'école Marcel Marceau), elle se passionne pour la technique d'Étienne Decroux qu'elle étudie avec Ivan Bacciocchi, Jean Asselin, Tom Leabhart, le Théâtre du Mouvement. Elle étudie le Kyogen au Japon, le Katakali en Inde, le Site Specific Theatre avec Frits Vogel ainsi que la lumière et les projections dans le théâtre physique avec Ide et Frans Van Heiningen à Amsterdam.

Interprète, elle travaille entre autre avec le Living Theatre pour une reprise de *Mysteries* et avec le Théâtre la Licorne (*Bestiaire forain*, *Lysistrata* et *Sous sol*). Assistante à la mise en scène, elle collabore avec Anne Théron sur *Amour/Variations* et *Andromaque 2010* et Yves Marc sur *Ce corps qui parle*. Metteuse en scène, elle fonde Théâtre Diagonale dont elle assure la direction artistique. En 2009, suite à la rencontre avec Jean Baptiste Droulers, elle commence à travailler autour des relations entre le corps et les nouvelles technologies. De cette collaboration naissent plusieurs projets dont *Mary's baby* classé parmi les 25 meilleurs spectacles d'Avignon off 2015 et « coup de cœur » Rue du théâtre et *#Blanche Neige 2048* co-produit par MIMOS. En 2013, elle est artiste invitée à Mass Art (Massachusetts Institut of art and design) à Boston où elle poursuit sa collaboration avec la photographe Antonia Small sur le projet *Monster Project* (corps-sténopé). En 2014, elle est titulaire du DU Art, Danse, Performance à l'Université de Besançon où elle écrit un mémoire sur la notion d'« acteur-interprète augmenté ». Elle collabore actuellement avec David Ayoun, dans le cadre du dispositif AirLAB (Université de Lille et le Fresnoy, Studio National) à la création de l'installation/performance *Les ruines Circulaires* prévue à l'automne 2022.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 4 :

o Enseignement « Des Corps-accords » avec la Compagnie Mangano-Massip

Processus pédagogique : L'action de formation se composera de 3 parties. La première sera consacrée à la **mise en confiance** des stagiaires par rapport au travail de contact et de portés qui demande une attention toute particulière à l'autre. La deuxième partie sera consacrée à l'apprentissage d'outils spécifiques au corps métaphorique dans les arts du mime et du geste, au travers des **techniques de contacts/poids/contrepois/portés**, ainsi que d'**improvisations** pour mettre en jeu ces techniques. La troisième partie sera consacrée à la **composition mimographique** et à la création d'un impromptu inspiré par le concept de corps métaphorique, en utilisant au moins une des techniques apprises. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

1e demi-journée

Le premier jour, nous travaillerons sur des exercices d'analyse du mouvement. D'abord, un échauffement au sol permettra au stagiaire de se libérer des contraintes de la gravité pour retrouver les mouvements primaires, appréhender la surface du sol et rentrer dans une concentration intime. Nous rechercherons un mouvement continu, sans à-coup, libre de se déplacer dans l'espace, à la recherche du neutre. Un concentré d'énergie qui est à la base de la présence scénique de l'acteur. Nous aborderons ensuite la notion de confiance par le biais de l'exercice de « l'aveugle ». La deuxième partie de la matinée sera consacrée au travail du contact continu pour explorer la mobilité d'un duo dans l'espace. Ce même contact sera décliné dans différentes formes pour ouvrir l'imaginaire à des opportunités dramatiques.

2e demi-journée

L'échauffement sera dédié au travail de contact. Par 2, les stagiaires appréhenderont le toucher, le corps et le poids de l'autre. Nous étudierons la notion de différents poids dans la manipulation : Léger Fuyant, Léger Ainsi Dessiné, En Impulsion, Mort. Mise en situation dramatique par des improvisations.

3e demi-journée

Après l'échauffement, le début de la séance sera consacré à la notion de qualité de mouvement. Plusieurs exercices permettront d'explorer les mouvements légers, lourds, explosés, lancés et épais. Nous débiterons ensuite l'initiation à la notion de « corps décor » (utilisation du corps du partenaire comme appui, support, mobilier, décor, etc). Mise en situation théâtrale de ce concept. Pour la deuxième partie de la matinée, tout en continuant le corps-décor, nous aborderons le travail du chœur porteur, pour permettre des possibilités de constructions architecturales du groupe dans l'espace.

4e demi-journée

L'échauffement sera dédié au travail technique des contrepois. Nous analyserons ensuite ces mêmes contrepois pour les mettre au service d'une dramaturgie, à travers différentes improvisations. Nous approcherons ensuite le travail de portés dynamiques par une série d'exercices pour permettre une approche graduelle de la prise de poids de l'autre dans l'élan. Ensuite, nous étudierons une par une différentes figures, techniquement ainsi que du point de vue de leur intérêt théâtral. Il s'agit de portés qui viennent de la danse ou du cirque mais qui ont été repensés pour qu'ils puissent s'inscrire dans un récit ou une situation dramatique. Nous poursuivrons le travail de chœur-porteur. D'abord avec des exercices techniques pour trouver le mouvement cohérent de chaque individu dans le chœur, ensuite, le groupe improvisera sur des canevas donnés.

5e demi-journée

Cette matinée sera consacrée à la composition mimographique. En duo les stagiaires choisissent un porté dans chacune des catégories travaillées qu'ils doivent ensuite organiser dans un enchaînement cohérent tout en travaillant sur la qualité du mouvement et sa précision. Cette même chorégraphie sera enfin déclinée selon différents sentiments, personnages et situations.

6e demi-journée

Nous demanderons aux stagiaires de reprendre une improvisation de la semaine qu'ils aimeraient développer. Ils auront un petit temps de travail (30 minutes) pour finir par une présentation de leur création « impromptue ».

Retours. Débriefing/ bilan

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

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

Processus pédagogique : Travail de composition de partitions corporelles autour d'extrait de « *la nuit remue* » d'Henri Michaux.

Tous les artistes du corps se posent tôt ou tard ces questions : où puiser les bases d'une dramaturgie corporelle, non formelle non illustrative et non bavarde ?

Un texte poétique peut-il servir de base dramaturgique à la création de partitions corporelles ?

« Avant d'être œuvre la poésie est trajet » (Michaux). L'œuvre d'Henri Michaux est double : poétique et plastique. Elle se présente toujours comme une suite de révélations d'événements internes. Et qu'est-ce qu'un événement, sinon un trajet, donc un mouvement ? Ce rapport avec le mouvement ainsi qu'avec le corps et les expériences sensorielles, font de l'œuvre de Michaux un matériau riche et inspirant. « *La nuit remue* » est un long monologue intérieur, c'est une sorte de « voix du dedans », pas vraiment un texte mais plutôt un « sous texte », qui n'a probablement pas besoin d'être lu ou dit mais plutôt « acté », une matière à mettre en corps.

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

1e demi-journée

-Échauffement

-travail sur l'espace et l'écoute

-découverte et exploration des textes de H. Michaux

-Improvisation à partir de ces textes

2e demi-journée

-Échauffement

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

-Notions de « mise en corps » du texte

-Début d'écriture des partitions corporelles « solo » à partir de fragments de la « *Nuit Remue* » choisis par les stagiaires

3e demi-journée

- Échauffement
- travail travail sur la présence et le regard
- Suite de l'écriture des partitions

4e demi-journée

- Échauffement
- travail sur les notions de : expérience-expression- narration
- Finalisation des partitions solo

5e et 6e demi-journée

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

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

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

Travail préparatoire : lire le texte « la nuit remue » d'H.Michaux.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

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

INFOS --- PRATIQUES

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 4 au 30 juillet 2022 : 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 : 1200 euros net

Prise en charge Afdas ou autres organismes : 1850 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.

**INFORMATIONS ET
CANDIDATURES :**

ACADEMIE.ETE.AMG@GMAIL.COM

FESTIVAL MIMOS

Le festival Mimos aura lieu cette année du mercredi 6 au dimanche 10 juillet. Un parcours du spectateur sera proposé aux stagiaires de l'Académie, dans le cadre du partenariat avec L'Odysée – Scène conventionnée de Périgueux.

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

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

Dernière modification le 25/05/2022

