

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'ACTEUR-RICE CRÉATEUR-RICE

L'INTUITION DE L'INTERPRÈTE À TOUTES LES ÉTAPES DE LA CRÉATION

**DU LUNDI 16 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2023
À MARSEILLE**

L'ACTEUR-RICE CRÉATEUR-RICE

>> Objectifs pédagogiques

- **S'approprier** toutes les phases de la création
- **Identifier** les enjeux et le potentiel dramaturgique d'un texte
- **Maîtriser** les étapes de la fabrication d'un spectacle
- **Apprendre à développer** des compétences et outils de jeu (fabrication de plusieurs personnages)
- **Enrichir** son jeu théâtral et sa présence scénique

Public visé

Artistes interprètes professionnel·le·s ayant une expérience significative du théâtre de texte, ouverts à un travail corporel

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas :
2 ans d'ancienneté + 48 cachets sur les 4 dernières années ; ne pas être en carence

Prérequis

Être comédien·ne professionnel·le ; Être disponible sur toute la période (10 jours)

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 10 jours – 70 heures
Du 16 au 27 octobre 2023
Du lundi au vendredi de 9h45 à 18h (horaires sous réserve de modification)

Effectif

12 stagiaires maximum

Lieu de formation

Pôle Nord – Agence de Voyages Imaginaires, L'Estaque, Marseille (13)

Présentation

De la découverte du texte au travail d'improvisation et d'écriture au plateau, jusqu'à une version « finale » de la création, prête à être présentée en fin de stage devant un public, l'enjeu de cette formation est de faire parcourir aux stagiaires toutes les étapes de la création. Fidèles à la façon de travailler de l'Agence de Voyages

Imaginaires, héritée des créations collectives des années 70 (Living Theater, Footsbarn Théâtre, Théâtre du Soleil, troupe de Peter Brook...), les intervenants proposeront de déplacer les rôles habituels du metteur en scène et de l'acteur, afin de donner à ce dernier les « commandes » du spectacle et ne laisser au metteur en scène qu'une fonction de « régisseur des idées des autres », comme le dit Antoine Vitez.

Intervenants

Philippe Car et Valérie Bournet

Modalités d'évaluation

En amont, le premier jour et pendant la formation : différents temps d'évaluation individuel et collectif. En fin de période : débriefings à chaud et bilan collectif. Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2.780€ TTC par stagiaire

Candidature

Jusqu'au 15 septembre 2023

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

- **S'approprier** toutes les phases de la création
- **Identifier** les enjeux et le potentiel dramaturgique d'un texte
- **Maîtriser** les étapes de la fabrication d'un spectacle
- **Apprendre à développer** des compétences et outils de jeu (fabrication de plusieurs personnages)
- **Enrichir** son jeu théâtral et sa présence scénique

Préambule

« Le stage se déroulera dans notre fabrique : le Pôle Nord, habité des fantômes des personnages de toutes nos créations. Vous serez reçus dans le lieu d'une troupe, un véritable laboratoire de recherches où vous pourrez côtoyer tous les jours vos pairs. Ce sera une immersion dans un fonctionnement propre à l'Agence de Voyages Imaginaires.

Nous avons toujours eu un lieu avec un plateau, des bureaux, un atelier, un salon de musique... Toutes ces années, nous avons créé l'écrin pour que l'Art se développe, pour que l'artiste puisse être dans les meilleures conditions, entouré de bienveillance et de rigueur, et que les dieux du théâtre soient avec nous. »

Déroulé pédagogique

Nous proposons de transmettre aux stagiaires des outils, des techniques qui puissent nourrir et compléter leur pratique d'interprète au service de la création.

Au-delà d'un travail personnel, il s'agit aussi d'un travail collectif.

Nous travaillerons avant tout par l'expérimentation en adaptant le contenu au profil et au parcours des stagiaires et en fonction de leur évolution en cours de stage.

Le programme est graduel.

Les journées de travail se dérouleront du lundi au vendredi de 10h à 13h puis de 14h à 18h.

Les matins seront avant tout consacrés à une mise en condition corporelle suivie par l'apprentissage des principes fondamentaux indispensables au jeu d'acteurs

Les après-midis seront organisés autour d'ateliers expérimentaux, à partir des textes choisis et d'un travail d'improvisation. Ils seront partagés entre recherche personnelle accompagnée, restitution et retours en groupe.

Chaque fin de journée sera ponctuée par une discussion sur la projection de chaque stagiaire, ce qu'il est venu chercher en lien avec les objectifs pédagogiques, ainsi qu'un partage d'expériences. Ces échanges permettront d'adapter le contenu du stage en fonction de l'évolution du travail. Chaque journée commencera par un training physique et des exercices d'acteurs.

Programme prévisionnel

Prologue

La première journée sera destinée à la rencontre entre les stagiaires à travers jeux et exercices d'acteur.

Les fondamentaux/Cohésion du groupe : exploration des fondamentaux du théâtre (la présence, le rapport à l'espace, le rapport à ses partenaires, le rapport à soi, les émotions...) dans le but d'établir un langage commun et une recherche commune.

Le reste des journées seront composées de 5 phases.

La deuxième journée s'attardera sur :

1. Constitution de trois troupes (entre deux et cinq artistes par troupe)

2. Choix du texte (les textes auront été envoyés aux stagiaires avant le stage). Discussion et décision collégiale.

3. Étude de l'œuvre et travail à la table :

- Recherches, étude de l'œuvre, discussion philosophique : quel est le message de la pièce, que voulons nous dire avec cette œuvre ? Qu'est-ce qui nous fait rêver, qu'est-ce qui nous anime, nous pousse à nous engager ?

- Constitution d'un matériau texte, parallèle au texte de la pièce, tiré des échanges entre les acteurs au sujet de l'œuvre.

- Échanges à propos des images qui nous viennent, de la scénario, de la déco, des costumes, de la musique...

Partir de "tout est permis", et déterminer les possibles dans le temps et les moyens donnés.

A partir du 3ème jour :

4. L'adaptation : Fabriquer une première adaptation au nombre d'acteur.rice.s et la durée (12 min max). Distribuer les rôles (chaque acteur.rice joue plusieurs personnages). Comment, où, et pourquoi couper le texte. Rajouter ou pas un ou plusieurs narrateur.rice.s. Comment et où rajouter notre texte "parallèle"...

5. Les répétitions. L'écriture de chacun des trois spectacles sera finalisée en répétition.

Les grands principes

Les préparations au jeu.

Chaque journée de travail commencée par un training corporel, se termine par un nettoyage du plateau.

L'art de bien se préparer, de s'assouplir, dans tous les sens du terme, constituera la nouvelle journée de travail. Nos corps ont besoin de s'étirer, de se dynamiser, de se muscler différemment. Notre muscle vocal a besoin de chantonner avant de parler.

Après l'échauffement viennent les exercices, les gammes. Comme un musicien, nous parcourons notre technique. Nous explorons les possibilités d'expression corporelles, vocales. Nous développons les facultés d'écoute, d'imagination.

Le groupe doit aussi apprendre à se connaître, à se faire confiance, pour pouvoir "jouer" comme des enfants et aussi "se lâcher", comme des confidents...

Et le soir, les artistes nettoient et rangent leurs outils de travail pour les retrouver neufs le matin.

Les improvisations.

Autour d'une scénographie sommaire, ou d'un plateau vide, commencer par s'approprier, dompter, l'espace de jeu à travers des improvisations inspirées par les scènes.

Avant de commencer, les acteurs se fabriquent un costume, utilisent peut-être un masque, du maquillage...

Durant l'improvisation, l'intervenant observe et guide.

Le jeu vient peu à peu. Le corps en alerte se dessine, cherche sa propre forme. La marche, le buste, le port de tête, le poids... La voix s'épanouit, se transforme. Des personnages apparaissent.

Les acteur.rice.s s'observent, s'inspirent, se copient, la construction de l'œuvre est partagée.

Même si la distribution des rôles est maintenant établie, un changement peut encore se faire jusqu'à la dernière minute. Après quelques jours d'improvisation, un squelette du spectacle est posé. À partir de là, pourront commencer les répétitions à proprement parler, les scènes vont être jouées et rejouées comme s'il s'agissait de musique. Le corps et la voix de l'acteur.rice sont ses instruments. La pièce est un instrument collectif. [Pendant tout ce temps de travail, un.e comédien.ne d'un autre troupe pourra venir jouer le rôle d'oeil extérieur.]

Le travail est peu à peu peaufiné. Les acteur.rice.s se confondent avec leurs personnages. Et nous voici vers la version finale, prête à être présentée à la fin du stage devant un public convié. Une demi journée sera consacrée à la technique [Lumière /son]

Rideau.

Méthodologie de travail

Les outils de travail en création. Décomposer le processus.

Plutôt que d'être les "outils" du projet d'un.e metteur.se en scène, et s'en référer à ce qu'elle ou lui demande, comment les acteur.rice.s d'un spectacle s'approprient toutes les phases de la création.

Cette démarche, qui est celle de la compagnie, se base sur l'idée que le metteur en scène est, au sens d'Antoine Vitez, le régisseur des idées des autres. L'acteur est lui-même créateur. Il investit corporellement les personnages [le théâtre de l'Agence est avant tout un théâtre de « corps »] et il expérimente l'écriture au plateau.

L'objectif de cette démarche est de donner aux acteur.rice.s les "commandes" du spectacle. Créateur.ice.s, maître.sse.s de la dramaturgie, ils ou elles ont toute latitude à suivre l'évolution du spectacle. Ils ou elles le défendent comme leur propre objet artistique. Le jouent avec encore plus d'implication, plus de générosité.

En 10 journées, le stage nous permettra de parcourir tous les temps de la création : découverte du texte, première adaptation, improvisations, recherche de personnages, précision de l'écriture au plateau et création finale.

Une douzaine de participant.e.s seront réparti.e.s sur trois créations. Et pourront ainsi alterner des phases de travail avec Valérie Bournet et Philippe Car.

Les créations ne devront pas excéder une douzaine de minutes.

Pour des raisons pratiques, nous donnerons à choisir des textes du répertoire de la compagnie [Le Cid, Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire, Le Conte d'Hiver, Roméo et Juliette, Antigone].

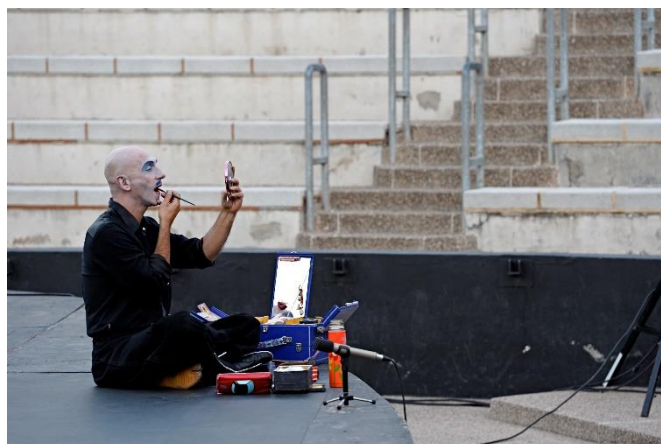
Éléments de travail

Les personnages : nous partons toujours du texte à la recherche du personnage dans son contexte.

Construction d'un personnage : plusieurs outils, plusieurs méthodes. Deux exemples :

1. Observation du réel.

Dans la rue, autour de nous, dans un film, une BD, au zoo (ça peut être des animaux) ... on observe des personnages, on les « catalogue ». On détaille leurs caractéristiques physiques : port de la tête, de la mâchoire, les yeux, la manière de marcher, vitesse, tics, musique intérieure... et leur voix. Ensuite, on tente de les reconstruire en forçant parfois le trait, en mélangeant des traits. il s'agit d'une véritable « cuisine »

2. Le masque, les nez, postiches, moustaches, lunettes...

Ces accessoires favorisent la naissance, le dessin d'un personnage (puis disparaître ou pas). Un long nez va donner un port de tête. Un masque va induire une marche, une voix...

Peu à peu, un personnage va naître et s'affiner, jusqu'à finir par « diriger » l'acteur ou l'actrice. Le metteur en scène, l'œil extérieur est là pour tendre un miroir grossissant à l'acteur, qui lui, n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il propose. L'acteur reste créateur dans le sens où c'est de lui que tout part, de son intuition créatrice.

Corpus

- Les textes :

Les stagiaires auront reçu les textes avant le stage.

Nous travaillerons essentiellement sur des pièces du répertoire de la compagnie (*Roméo et Juliette* de Shakespeare, *Antigone* de Sophocle, *Le Cid* de Corneille, le *Bourgeois gentilhomme*, de Molière, le conte d'hiver de Shakespeare), mais il est possible de proposer d'autres supports et matières textes.

Éléments techniques

- Travail vidéo, visionnage : Certaines scènes travaillées pourront être filmées afin d'aider le stagiaire à mieux visualiser certains retours des formateurs.

Au plan technique :

- Un plateau de jeu ;
- Un espace public ;
- Des éclairages , une sono
- Éléments de costumes et accessoires de jeu.

Modalités d'évaluation

En amont du stage :

Toutes les candidatures seront étudiées par les intervenants. La sélection du groupe se fait sur dossier (CV + lettre de motivation).

Le premier jour de la formation :

Accueil des stagiaires, présentation de chacun et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation :

Les temps d'échanges à l'issue d'un exercice ou d'une mise en situation doivent permettre d'évaluer ce qui fonctionne ou pas pour le stagiaire, de détecter les difficultés et d'adapter les consignes afin de travailler les éventuels blocages dans un processus d'accompagnement.

L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée permettent le suivi de la progression pédagogique et du respect du programme prévisionnel.

En fin de période :

Un temps de débriefing collectif sera organisé le dernier jour. Il permet de revenir sur le processus global mis en jeu, de connaître la perception de chaque stagiaire sur le travail proposé et de faire un point sur l'atteinte des objectifs de

formation. Ce bilan écrit et oral permettra d'apprécier les liens de conformité avec les objectifs de départ, d'évaluer les compétences acquises mais également de relever des éléments à améliorer.

Les stagiaires auront à remplir un bilan dit "à chaud" qui permettra de collecter leur opinion et leur ressenti. Il sera suivi d'une évaluation dite "à froid", quelques mois plus tard, destinée à évaluer les effets de la formation sur leur parcours.

Présentation des intervenants

Philippe Car

La notoriété internationale de Philippe Car l'amène à diriger des créations et à donner des formations dans le monde entier (Inde, Afrique, Amérique Latine, Europe). Depuis plus de 30 ans, dans sa propre recherche, il explore les époques et les genres en adaptant des textes de roman, des légendes et des textes du répertoire. Fin 2018, il crée un solo autour de la vie et de l'oeuvre d'Edmond Rostand (La fabuleuse histoire d'Edmond Rostand !). Formé à l'école du geste, Philippe Car développe un théâtre d'images où le sens donné par le texte est prolongé par le visuel et la musique. L'écriture scénique tend vers un « art total », proche du cirque.

Valérie Bournet

Valérie Bournet est née en septembre 1963. Elle intègre la compagnie Cartoun Sardines Théâtre en 1990 comme comédienne où elle rencontre le metteur en scène Philippe Car, début d'une longue histoire de vie et de travail. Depuis début 2008, elle est co-directrice artistique de l'Agence de Voyages Imaginaires. Au sein de la compagnie, elle est comédienne, musicienne et formatrice... et s'est également spécialisée dans la diffusion à l'étranger et l'action dans le milieu carcéral, hospitalier et humanitaire. La compagnie alterne créations et tournées françaises et internationales (Europe, Inde, Pakistan, Afrique, Caraïbes, Indonésie, Amérique du Sud).

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 15 septembre 2023

Un entretien préalable sera réalisé afin de faire le point sur votre besoin en formation et le financement envisagé. Vous serez amené·e à nous fournir un CV, une lettre de motivation à l'attention des intervenants et une photo (format portrait). D'autres documents pourront être demandés en fonction des attentes des formateurs.

Une sélection sera effectuée par les intervenants afin de constituer le groupe définitif.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2.780€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du 15 septembre 2023, le devis que La Réplique vous fournira ainsi qu'un CV, une lettre de motivation et ce dossier pédagogique. L'Afdas peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires. Pour rappel, l'ouverture des droits se fait après 2 ans d'ancienneté, sous réserve d'avoir cumulé au minimum 48 cachets sur les 4 dernières années.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : du lundi 16 au vendredi 27 octobre 2023, à Marseille

Durée : 10 jours – 70 heures

Horaires : 9h45-18h (sous réserve de modification)

Convocation : lundi 16 octobre à 9h30

Réclamations et litiges

En cas de difficultés rencontrées durant la formation, l'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger et trouver une solution à la situation : formationpro@lareplique.org

La Réplique

La Réplique est un collectif de 400 comédiennes et comédiens professionnel·le·s questionnant leur art, les modalités et les enjeux de leur métier dans le but de mutualiser les compétences, de partager les savoirs, de stimuler la recherche et de fédérer un réseau de professionnel·le·s. Ouvert à toutes les disciplines du spectacle vivant et de l'audiovisuel, le collectif fait le lien entre la collecte de connaissances et l'acquisition de compétences qui viennent alimenter le geste artistique, à la recherche d'équilibre entre l'émulation, la solidarité et l'emploi.

Contact

L'équipe de la formation professionnelle : formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Responsable logistique : Joffrey Lefebvre

Responsable pédagogique : Marie-Anaïs Bigo