

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MASQUES LARVAIRE ET NEUTRE
LES MÉTAMORPHOSES DE L'ACTEUR

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 JUILLET 2023
À MARSEILLE

MASQUES LARVAIRE ET NEUTRE

>> Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les rituels d'engagement avec le masque neutre
- Réinventer le geste et déstructurer ses réflexes avec le masque larvaire
- Libérer le corps par la « non-pensée » et faire naître le mouvement avec la biomécanique

Public visé

Artistes interprètes professionnel-le-s : acteur-riche, danseur-euse, mimes, circassien-ne...

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 (6 jours)

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 6 jours – 42 heures
Du 3 au 8 juillet 2023
Du lundi au samedi de 9h45 à 18h (horaires sous réserve de modification)

Effectif

12 stagiaires maximum

Lieu de formation

Friche Belle de Mai, Marseille (13)

Accessibilité

Formation accessible au P.M.R. | Dans un souci d'inclusion et d'amélioration de notre accessibilité, nous vous invitons à signaler d'éventuelles situations de handicap afin que nous puissions en tenir compte au mieux et adapter la formation à vos besoins.

Présentation

Ce stage propose d'appréhender durant 6 jours les grands principes de la pédagogie de l'acteur à travers le jeu masqué & l'esprit de la biomécanique de Meyerhold, pour l'acquisition d'une véritable boîte à outils de l'acteur-créateur. L'approche du travail sera plus symboliste que naturaliste, s'éloignant radicalement de l'image du jeu "habituel", pour approcher un théâtre immersif, où la musique, le corps et les objets jouent un rôle important. Les masques neutres et larvaires seront des vecteurs créatifs au service du jeu de l'acteur, et ouvriront des voies de recherches tant originales qu'académiques.

Intervenants

Sydney Bernard, assisté de Gaël Guillot

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 2.380€ TTC par stagiaire

Candidature

Jusqu'au 2 juin 2023

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

- **Maitriser** les rituels d'engagement avec le masque neutre
- **Réinventer** le geste et déstructurer ses réflexes avec le masque larvaire
- **Libérer** le corps par la « non-pensée » et **faire naître** le mouvement avec la biomécanique

Compétences visées

- **Avoir** une notion accrue de la musique intérieure, de la prédominance du rythme dans l'acte de création
- **Savoir** ouvrir, de manière importante, son imaginaire et avoir une méthodologie pour y arriver
- **Avoir** une meilleure connaissance du corps et de ses possibilités
- **Savoir mobiliser** les bons outils et techniques pour la création de personnages masqués ou non masqués

Préambule

« Depuis plus de 40 ans, j'explore l'art de l'acteur autour des arts scéniques, du jeu masqué, du théâtre de rue et du clown-trickster. Aujourd'hui, riche d'une expérience peu commune et après de nombreuses tournées en France et à l'étranger, je me consacre entièrement à l'enseignement pour imaginer l'acteur de demain au service de la scène et du théâtre immersif.

Avec mon expérience de l'enseignement et du jeu sur scène et en rue, ce stage est le fruit d'une **pédagogie métissée** par l'exemple des grands maîtres du théâtre. J'utilise les masques neutres et larvaires comme des vecteurs créatifs pour servir les Arts de l'Acteur et ouvrir des voies de recherches autant originales qu'académiques. Notre manière d'utiliser le masque offre une palette de travail ouverte qui propose un modèle de structure narrative complet pour la construction du personnage et la formation de **l'Acteur-Créateur**.

L'approche de notre travail est plus symboliste que naturaliste et s'éloigne radicalement de l'image du jeu « habituel ». La Biomécanique de Meyerhold est abordée et le jeu recherché s'inspire des cubistes, de l'aventure du Bauhaus et des influences orientales. La musique joue un rôle important, le texte et de nombreux objets complètent la collection exceptionnelle de masques (*Les Neutres de Den, Balinais et Nô*) et les Larvaires créés par Pierre Filliez pour Sydney Bernard. Trois formes de jeu seront étudiées : **Jeu frontal - Jeu en rond - Jeu immersif**.

Nous vous proposons un travail technique et artistique qui visite des univers parallèles, au-delà et en dedans de l'acteur pour les scènes d'aujourd'hui et celles de demain... »

Déroulé pédagogique

LE MASQUE LARVAIRE se situe pédagogiquement entre le masque neutre et les masques expressifs (Commedia et Balinais). Il est le masque universel qui parle tous les langages. Sa couleur n'est pas blanche, elle est libre. Les plus vieux masques du monde, trouvés dans le désert de Judée près de Jérusalem en Israël, ont plus de 9 000 ans ; par leurs formes et leurs énergies, ils sont tous plus ou moins les ancêtres du masque neutre et du masque larvaire, ils témoignent de l'ancestralité de ces masques et leur valeurs intemporelles.

Dépouillé de sa couleur, ce masque laisse libre court à l'imagination des acteurs et du spectateur. Ni animal, ni humain, c'est un « être » qui habite les objets, la machine, les esprits, il s'hybride dans nos corps, il donne une âme à l'inanimé, c'est une voie de la métamorphose dont on ignore la destinée.

Le « geste » devient « poème scénique » et l'acteur devient auteur de vie.

Le travail du Masque Larvaire-Biomécanique permet :

- Un entraînement rythmique approfondi
- Une approche de la Biomécanique de Meyerhold
- L'étude de la segmentation du corps de l'acteur
- L'étude de la différence entre « corps » et « mouvement »
- Un développement de l'imaginaire
- Une redécouverte des savoirs autour du masque
- Une conscientisation de la posture « extra-quotidienne » (E. Barba)
- Une aptitude à donner un corps à ces futurs personnages
- Une maîtrise de l'espace
- Une rigueur et une souplesse dans la posture
- Une réinvention du larvaire par le cubisme

Une approche en trois étapes :

Avec le masque neutre, l'artiste apprend à maîtriser les rituels d'engagements, à identifier les gestes parasites, à s'entraîner aux ruptures de rythmes, à créer avec son corps un espace narratif non mimétique, à donner aux émotions l'énergie du mouvement et la forme de sa transmission.

Avec le masque larvaire, l'artiste quitte la réalité pour entrer dans l'extra-réalité, il dépasse l'immédiat pour chercher au-delà et ouvrir son corps aux nano-mouvements. Il se métamorphose en corps poétique et s'hybride avec l'imaginaire, réinvente le geste et déstructure ses réflexes, donne un schéma narratif complet et une structure complexe pour la création de personnages.

Avec la Biomécanique, l'artiste s'entraîne à la « non-pensée » pour libérer le corps et faire naître le mouvement, il apprend la maîtrise de l'équilibre et de la répétition. Il donne une direction à ses intentions et un sens à ses actions, il précise son engagement et le consolide par la rigueur, il calcule la prise de risque sans la fuir et augmente la qualité et la sensibilité de la relation à l'autre et au groupe. Il crée et invente à partir de la mécanique corporelle qu'il a acquise pour en faire un acte artistique naturel et vivant.

Planning prévisionnel

Jour 1 – lundi 3 juillet

- Présentations
- Un monde lumineux – confiance et respiration
- La Masque Neutre
- Le cercle d'improvisation
- Définition des espaces de travail
- Principes de bases pour jouer avec le masque

Jour 2 – mardi 4 juillet

- La segmentation dynamique avec les Elasti-Bahauss
- La Page Blanche et Marche des aveugles
- La Biomécanique théâtrale
- Affirmation et contre masque
- Le Masque Larvaire Anthropomorphe

Jour 3 – mercredi 5 juillet

- Le Masque Larvaire « Galerie Métamorphe »

Jour 4 – jeudi 6 juillet

- Regard trilatéral et Théâtre immersif
- La Marche des Globes
- Textes larvaires

Jour 5 – vendredi 7 juillet

- Jeu en recto-verso pour théâtre en rond
- Assemblage dans un manège immersif cinématographique
- « Métamorphosis » - construction de masque

Jour 6 – samedi 8 juillet

- Préparation de l'atelier public à partir de l'ensemble des éléments travaillés. Il ne s'agit pas d'un spectacle mais d'ouvrir au public une séquence d'atelier d'une heure environ
- Bilan de fin de stage : avec La Réplique et avec le formateur
- Rangement des loges

Moyens pédagogiques et éléments de travail

3 Impératifs absolus pour suivre le stage !

- **Être en tenue souple noire**, sans aucune inscription, pas de bijoux, ni montre, etc, pour un travail corporel important
- Avoir des chaussons de danse noire, ou, et, des **chaussures de sports noires** [travail en intérieur et en extérieur]
- **Être en avance** de 10 minutes au minimum pour l'échauffement – **Le stage commence toujours à l'heure pile !**

Nous fournissons et mettons à disposition un matériel professionnel de qualité à tous les stagiaires pour leur permettre des acquisitions autant théoriques et didactiques que pratiques. Le but de ces outils et techniques est de permettre d'entrer dans le rituel et l'histoire du masque et d'en acquérir tous les bienfaits créatifs modernes. L'accent sera mis tout au long du stage sur la notion de théâtre immersif.

1] LA TENUE

Nous demandons à chaque stagiaire de venir avec une tenue souple noire, sans aucune inscription et des chaussons de danse noirs.

Nous fournissons pour compléter cette tenue : L'**Ater**, le **Capel**, la **Cagoule** et le **col**, chaque élément est noir. Ce complément permet une unité de travail, d'ouvrir l'imaginaire et de ne pas laisser apparaître la peau de l'acteur à la manière des acteurs orientaux.

Le premier jour chaque stagiaire construit sa **loge** dans l'espace de jeu avec ces éléments :

- L'**Ater**, c'est une veste noire style kimono. [*ater* : noir, en latin] qui sert pour la Murmuration.
- Le **Capel**, [*collant noir qui masque les cheveux à la manière orientale*] pour le travail du masque neutre.
- Une **Cagoule** noire pour masquer les cheveux pour le travail du masque Larvaire
- Un **Col** noir, pour compléter la tenue personnelle de chacun au niveau du cou
- Une paire de **gants rouges ou noirs**, pour masquer la peau des mains mais aussi pour mieux les contrôler. La conscience des mains est renforcée et donne à l'acteur une plus grande conscientisation de ces gestes.

2] LES MASQUES

- 12 **masques neutres** en cuir [facteur DEN]
- 26 **masques Larvaires** [facteurs : Jean-Pierre Khun et Pierre Filiez avec certains masques fabriqués spécialement pour Sydney Bernard]
- 12 **masques Vodar** [futuriste] ils serviront pour l'atelier public

Pour des raisons sanitaires les stagiaires gardent les mêmes masques toute la journée et chaque masque est nettoyé après son utilisation en fin de journée.

3] LA DOCUMENTATION

L'intervenant possède une documentation très importante de livres rares ou actuels sur la formation de l'acteur, l'histoire de la pédagogie et de la mise en scène, l'histoire des masques et des livres sur la vie et l'œuvre de grands pédagogues et artistes. La science-fiction et le fantastique étant des supports de création utiles pour le stage, de nombreux ouvrages sur ces deux thèmes viennent compléter l'importante documentation mise à disposition et à consulter sur place uniquement. Une table contenant 80 livres environ est disposée dans la salle de travail et permet à chacun de se documenter tout au long du stage. L'iconographie de ces livres permet à chacun de trouver les images des imaginaires dont on parle et les idées possibles pour la construction des figures scéniques.

4] LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- **Un document général** est remis à chaque stagiaire. Il comprend : la liste des films présentés chaque jour, les titres des exercices proposés, les indications et conseils de travail, les tableaux de la segmentation, les principes de la Biomécanique de Meyerhold, des textes de personnalités sur le travail de l'acteur (Stanislavski, Meyerhold, Copeau, Decroux, Barrault, Dullin, Jouvet, Artaud, Lecoq, Barba...). Il comprend également une filmographie importante pour l'acteur.
- **Keynotes et vidéos** (voir programme des vidéos). Chaque jour plusieurs montages vidéo (Keynote et petits films) sont présentés au cours de la journée. Cette partie didactique permet de compléter la formation théorique de chacun et de découvrir l'histoire de la formation de l'acteur et des masques.

5] LES OBJETS REMIS LE PREMIER JOUR

- **Un miroir individuel** pour le travail du regard et la mobilité des segments du visage
- **La ficelle d'Ariane**, qui servira pour les jeux dans le travail d'écoute corporelle
- **Le Bambou rythmique**, inspiré du travail du bâton de Meyerhold, c'est un travail différent de la Ficelle d'Ariane qui se fait à deux et en groupe. Plus rythmique, plus en rupture, ce travail donne à chacun un sens de l'image corporelle tout en exerçant la manipulation d'objet.
- **Les feuilles de Bruson** pour la création de masques personnels et extavagants (le Bruson est une matière à mémoire de forme, chaque stagiaire l'utilise pour créer un masque déformable)

Modalités d'évaluation

En amont du stage :

Toutes les candidatures seront étudiées par l'intervenant. La sélection du groupe se fait sur dossier (CV + lettre de motivation). Les textes envoyés en amont devront être su à l'arrivée en stage.

Le premier jour de la formation :

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

Pendant la formation :

Un groupe en évaluation permanente

- La notion de groupe est dominante dans le programme. Autrement dit tous les stagiaires avancent ensemble. Chaque jour, nous reviendrons sur les difficultés ou impasses de chacun pour permettre de dépasser les blocages et d'améliorer la créativité.
- La progressivité du stage donne à chacun la possibilité d'avancer à son rythme et de cumuler les savoirs. L'enchaînement des différentes techniques du « corps musical » du « corps en mouvement » du « masque neutre » et du « masque larvaire » donne à chaque stagiaire les étapes d'un travail cohérent avec les outils pour atteindre le meilleur résultat.
- L'accompagnement de Sydney Bernard est permanent, la route est balisée d'outils et de techniques éprouvés, de références de qualités, de documents exceptionnels et, si l'exigence guide sa pédagogie, la bienveillance en est la carte.

Différentes évaluations tout au long de la formation :

- Auto-évaluation : le matin, contrôle et conscientisation corporelle.
- Évaluation en binôme : le matin avec le Fil d'Ariane et le Bambou rythmique
- Évaluation de groupe : le matin avec les exercices de Biomécanique et la Murmuration
- Évaluation en petit groupe : l'après-midi avec la présentation des travaux en atelier
- Évaluation individuelle : toute la journée avec les commentaires de Sydney Bernard

En fin de période :

Évaluation finale : C'est un atelier ouvert au public qui reprend l'ensemble de la pédagogie utilisée pour le stage et qui se réalise en théâtre immersif. Il n'y a pas de scène et le public sera traversé par les acteurs.

Principe : Sydney Bernard expose au public les objectifs du stage et les outils utilisés pour la progression de chacun. Avec un minimum de préparation le samedi matin, le groupe présente les exercices majeurs de la formation sous formes de scènes improvisées et commentées en direct comme dans une séance de travail normale. Cette présentation en guise de « point final » permet de réaliser une évaluation objective et artistique tout en ne perturbant pas le programme avec la préparation et les répétitions.

Présentation de l'intervenant

Sydney Bernard – Acteur, metteur en scène, pédagogue, auteur et adaptateur de ces spectacles

Principales créations : *Le Contre Pitre - Je suis mon frère (Prague 89) – En attendant Beckett – Âme Stram Clown - Toy, le rendez-vous – Les Astrobulles – 20 000 Lieues sous les mers – La Mouche – La Machine à explorer le temps – Les Contes de l'Anti-monde – Ypy, le premier conteur...*

Après une formation au Théâtre des deux Rives à Rouen et des cours privés de théâtre, il monte ses premiers spectacles à l'âge de 15 ans au Palais de l'Europe du Touquet. Il sera l'adjoint de l'animateur culturel pour une saison (1976) avant de rentrer à Paris au service des comédiens de la Comédie Française. Sa rencontre avec la dernière élève de Charles Dullin (Rose Déhan-Belmas) lui fait choisir une voie artisanale du travail de l'acteur et, malgré la réussite au concours du Conservatoire de la Rue Blanche, il décide de suivre un parcours en dehors des sentiers balisés.

En 1981 il obtient le 1er Prix des jeunes compagnies (masque d'Or), le prix du public et le prix de la SACD avec le spectacle *Le Contre Pitre* d'Hélène Parmelin mis en scène par Rose Belmas et où il joue le rôle-titre. Il travaillera avec Rudolf Noureev dans *Petrouchka* d'Igor Stravinsky au Théâtre du Chatelet et continue sa formation auprès d'élèves de Marcel Marceau, Jacques Lecoq ou Ariane Mnouchkine. Passionné par la pédagogie et l'enseignement, il crée l'école du Théâtre de l'Ombre à Paris et le Théâtre Clavel. L'école sera la première école privée de formation professionnelle de l'acteur à Paris **agrée par le Ministère de la Culture** (1983-1993). Son école ira en tournée en Egypte, à Barhein et participera au Festival International des Écoles de Théâtre à Prague et Brastislava en 1987 puis sera sélectionnée pour représenter la France aux fêtes du Bicentennaires de la Révolution Française à Prague en juillet 1989. Fort des liens tissés avec les acteurs de Prague, Sydney Bernard est invité à participer à la « Révolution de Velours » de la Tchécoslovaquie dans le sillage de Václav Havel après la chute du Mur de Berlin. A son retour à Paris, il ferme son école, part en Bretagne auprès de l'équipe du Fourneau pour une odyssée de 5 ans dans le théâtre de rue. Il se spécialise dans le travail de l'acteur et son clown, ce qui le propulsera à l'Élysée pour créer et jouer le dernier spectacle de Noël du président François Mitterrand. Son spectacle *Toy le Rendez-vous* sera joué plus de 300 fois un peu partout en France et sur l'île de la Réunion. Il crée pendant 4 ans *Le Jour du Clown* avec le Festival Off d'Avignon. Il crée la cie Imaginaire Théâtre près de Brest et il collabore artistiquement avec les scientifiques du Pôle Mer Bretagne et du centre océanographique Océanopolis de Brest et réalise la 1ère adaptation de l'œuvre *20 000 lieues sous les mers* qui sera joué plus de 1 000 fois dans le monde et salué par toute la critique, l'arrière-petit-fils de Jules Verne et dans les éditions de la Pléiade.

Il continue en parallèle à former des comédiens et des artistes de cirque ou de rue et à monter des spectacles comme *Les Astrobulles, La Mouche* ou *La Machine à Explorer le Temps...*

Aujourd'hui, il se consacre entièrement à la formation de l'acteur et au théâtre immersif avant un dernier rendez-vous avec un spectacle sur Charles Dullin

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 2 juin 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 2.380€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du 2 juin 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 3 au samedi 8 juillet 2023, à Marseille

Durée : 6 jours – 42 heures

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

Convocation : lundi 3 juillet 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