ORGANISME DE FORMATION: ZEFIRO THEATRE

Adresse: 2bis Av Georges Clemenceau 92500 Rueil-Malmaison tel.: 01 47 08 03 05 / 06 30 86 15 68

n° a la prefecture de region : 11921105292 n° siret : 420 954 737 00037 ape 9001Z

TITRE DU STAGE

- CHŒUR MASQUE ET CLOWN -

Identification du stage

Profil professionnel des stagiaires : Professionnel intermittent du spectacle : comédiens, danseurs, chanteurs ou musiciens.

Prérequis et expérience professionnelle: Avoir une expérience professionnelle du plateau d'au moins deux ans. Motivation de découvrir ou approfondir le clown ou le jeu masqué. Admission sur lettre de motivation, CV et entretien.

Objectif pédagogique :

Maîtrise du jeu masqué et identification d'outils pour développer cette discipline, par des acquisitions tant au niveau technique qu'au niveau des qualités d'acteur spécifiques. Un cheminement en six étapes.

- 1. Capacité à se préparer à jouer masqué : conscience corporelle, vocale et disposition intérieure d'abandon et de vigilance.
- 2. Capacité à s'approprier et mettre en œuvre les règles du jeu masqué : la grammaire narrative du regard et le jeu du chœur.
- 3. Connaissance du masque : l'objet et le contexte du jeu masqué
- 4. Capacité à créer un personnage masqué : moduler la voix, corporalité, costumes.
- 5. Affiner son identité artistique : être "personnel", mettre en jeu son imaginaire et alimenter le dialogue collaboratif acteur/personnage
- 6. Capacité à jouer masqué en public en intégrant les acquis précédents ainsi que la relation théâtrale avec ces partenaires et la gestion de l'imprévu

Dates et durée

Durée du stage : 135 heures — 16 jours — Durée hebdomadaire : 40 heures

Période du 22/06/2020 au 10/07/2020

Horaires: L-V 9h30-17h30

Interlocuteur à la disposition des stagiaires

Anne-Dominique DEFONTAINES | 01 47 08 03 05 | zefiro@free.fr

Lieu: Rueil-Malmaison (Ile-de-France)

Tarif et effectifs

Effectif: maximum: 12 stagiaires, effectif minimum : 8 stagiaires Montant HT : 2700.00€ H.T. par participant, 20.00€ par heure

Programme pédagogique

PROPOS

Comment se servir et se mettre au service de ces objets magiques que sont les masques pour en venir à une métamorphose et un lâcher-prise créatif ? Qui naîtra par ce Clown, capable d'utiliser notre chaos et notre démesure pour sauver le monde ?

Le jeu du clown et le jeu masqué afficheront toute leur modernité et leur intemporalité.

Ce personnage de clown a bien évolué depuis sa fonction d'intermède comique dans les cirques jusqu'à pouvoir devenir central dans un spectacle. Il est porteur d'un jeu d'une dimension unique : il vient de nulle part, sans famille et presque sans âge. Il est l'expérience du "lâcher-prise" par excellence, il n'a peur de rien et surtout pas de ses faiblesses : il en fait une force.

Le jeu masqué et le clown (le plus petit masque), sont extrêmement riches et constituent une formation essentielle du comédien. Il est au cœur d'un théâtre qui interroge le monde dans ce qu'il possède de plus secret, de plus mystérieux et de plus poétique. Il donne à l'acteur le sens de l'écriture de l'émotion par le corps, transformant en signe chaque geste, chaque mot. Il exige de l'acteur un engagement émotionnel et physique total, toujours ancré dans la plus grande sincérité qui soit, et le condamne à la recherche permanente de l'essentiel, tant dans la justesse de l'état dramatique qu'il désire exprimer que dans la justesse du geste qui traduit et porte cet état. Il lui impose une précision rythmique, une écoute et un sens musical de tout instant, un souci permanent du récit et une capacité d'invention sans cesse renouvelée.

Comment se servir et se mettre au service de cet objet magique qu'est le nez du clown, pour en venir à une métamorphose et un lâcher-prise créatif ? Qui naîtra par ce Clown, capable d'utiliser notre chaos et notre démesure pour sauver le monde ?

« Les masques sont le symbole majeur du théâtre : la théâtralité, la révélation, la transformation, l'extraordinaire, la fusion entre la réalité et le rêve. (…) Les masques nous éloignent du réalisme mais ils nous rapprochent de la réalité. » Omar Porras

CONTENU

Notre travail sera ancré dans l'exploration du jeu masqué et le clown, à la lumière de l'approche pédagogique de Rafael Bianciotto. Cette approche est le fruit de ses nombreuses expériences pédagogiques et de sa collaboration avec Mario Gonzalez (dont il fut l'élève et l'assistant). Cette recherche s'est approfondie aussi au sein de la Cie Zéfiro Théâtre avec Anne-Dominique Défontaines (qui introduit une pratique corporelle exigeante de justesse et de présence) et Jean-Luc Priano (qui éclaire l'importance de la rythmique, de l'écoute et de la musicalité des mots).

Méthodes mobilisés

Une évolution progressive et bienveillante, axée sur l'enracinement des compétences et l'expérience du jeu sous contraintes, libéré. Une transmission dans la rigueur et la souplesse portée par un esprit de lâcher-prise.

Quatre directions de travail sont proposées:

- Introduction au masque neutre et au Chœur
- Création de personnage et révéler son Clown
- Développer les techniques d'improvisation.
- Développer sa créativité.

Planning d'une journée type

SEMAINE 1 : Acquisition des techniques du masque neutre - Travail corporel - Exercices de chœur - Travail individuel et collectif - Naissance des clowns

1) 10h-11h Pratique corporelle

Préparation corporelle sur la base d'une pratique de yoga. Par le travail des postures le stagiaire expérimentera cette nécessité de justesse, de laisser le corps à respirer. Les muscles sont affermis, étirés, détendus, utilisés! Le corps acquiert de la fermeté et développe sa souplesse. Les énergies circulent. L'attention sera porté sur le souffle, un élément essentiel du comédien. Préparer « l'instrument » corporel et mental, l'accorder pour qu'il soit prêt à jouer.

2) 11h-13h Masque neutre / Chœur

Un travail de Chœur d'une grande précision. La conscience éveillée de chaque geste va être mise au service du jeu du comédien. Le masque neutre ne laisse visible que les yeux, le regard devient essentiel. Avec lui on évalue les distances et la trajectoire et l'espace. C'est le regard qui tisse le lien et donne à voir. Apprentissage d'un jeu de plateau : les joueurs se placent autour d'un cercle-plateau qu'il faut déséquilibrer et rééquilibrer. Cet exercice se fait dans un état de non-jeu, on rejoint le point zéro de chacun, la disponibilité, l'humilité. Mon individualité au service du groupe, et le groupe au service de l'individu. On fera à nouveau appel à ce Chœur de masques neutres, pour des exercices d'ensemble en mouvement rythmé, des entrées et des sorties.

Développer la maîtrise de l'espace, du temps, du regard, l'écoute, la concentration, la conscience et la décomposition des mouvements. Des points essentiels pour l'abord du jeu masqué et le clown.

3) 13h-13h30 Rythmique

On reprend l'après-midi par un travail collectif de rythmique sonore et corporel. Les exercices simples pourront évoluer vers des rythmiques plus complexes. La rigueur musicale s'impose dans le jeu masqué, dans les échanges, dans la diction mais aussi corporellement notamment les entrées et sorties des personnages ou leurs interactions sur scène.

4) 14h30 - 15h30 Travail corporel

exercice collectif ou duo pour enraciner la conscience du corps du personnage, du jeu de ces partenaires. Transformer la relation au public.

5) 15h45-18h Naissance et développement des clowns

Après avoir posé, les bases du jeu masqué et de l'improvisation collective, nous aborderons, de façon individuelle, la naissance des clowns. Il aura à se confronter aux exigences et aux règles essentielles du jeu masqué et de l'improvisation, face au public. Le clown vit intensément le moment présent. Il apparaît, il scintille, il disparaît.

SEMAINE 2 : Enracinement des acquis avec le masque neutre / Chœur - travail corporel - Développement d'éléments créatif personnels : Création de chanson originale - Interprétation et narration - Trouver le costume du clown

Sur le même profil que semaine 1, on ajoute les éléments créatifs personnels avec des duos/trios de scènes classiques ou contemporains. Musiques, chansons originales et chorégraphies seront travaillées. Les contraintes et les buts vont créer une liberté. Costumes et accessoires seront ajoutés pour compléter le masque corporel et gestuel.

SEMAINE 3 : Exploitation des acquis du masque neutre et chœur - Travail corporel - Exploitation des éléments créatifs personnels et collectifs - Confrontation public

Sur le même profil que semaine 2, le comédien va puiser dans cette démesure qui l'habite, peut-être même ce chaos et apprendre à l'exploiter pour qu'il puisse se structurer dans un lien avec le public. En fin de semaine il y aura l'expérience de la confrontation avec un public dans un théâtre à Paris. Un exercice nécessaire puisque le clown ne vit que par son public. Une expérience qui sans aucun doute donnera des ailes aux comédiens.

- Salle de 120m2, vestiaires
- Matériel de costumes et accessoires.
- Masques neutres, masques de caractères d'Alaric Chagnard, Etienne Champion, Den et Erhard Stiefel
- Nez de clown
- Matériel pour la fabrication des nez : plâtres vaseline latex peinture acrylique bâche- élastique etc..
- Documentation Théâtre livres : Commedia Jeu masqué Clown Techniques d'acteur
- Rideaux de théâtre avec portant
- Tapis de sol/de yoga.

Modalités de suivi et d'évaluation

Suivi

Présentation collective en début de stage. Tour de table des attentes des stagiaires. Suivi de présence et d'assiduité. Signature feuille de présence. Echange régulier et personnel des intervenants avec chaque stagiaire au cours de la formation. En fin de stage, retour oral collectif des stagiaires et des intervenants.

Evaluation

Grille à froid Grille à chaud

Formateurs

Rafael Bianciotto — Metteur en scène, comédien

Né à Buenos Aires, il fait ses études de théâtre. En 1990, il s'installe en France et rencontre Mario Gonzalez qui lui fait découvrir l'univers des masques de la Commedia Dell'Arte et le Clown. Il est son assistant sur de nombreux spectacles. Notamment : « Clowner en Suède 1992 et « Truðar » en Islande 1994 » spectacle improvisation total avec quatre clowns. Il met en scène à New York « *The Forced Mariage* » puis « *Les précieuses ridicules* » de Molière (avec The New York Mask and Clown Workshop Cie). En 1998 crée la compagnie ZEFIRO THEATRE et il met en scène « *La jalousie du Barbouillé* » de Molière (avec Benoit Lavigne), «

Lysistrata » d'Aristophane, « Grand peur et misère du IIIième Reich» de Brecht, , « La Nuit des Rois » de W. Shakespeare et « Candide » d'après Voltaire et « La Tempête » de W. Shakespeare, « Preuve d'Amour » de R. Arlt et « ORIGINES » création collective avec 4 clowns à Paris en 2019. Depuis 1994 il enseigne le masque neutre et le Clown au Conservatoire National d' Islande à Reykjavik. Ainsi que la mise en scène de « Péchés Capitaux, (une divine comédie) » en 2008, spectacle avec quatre clowns d'après La Divine Comédie de Dante et «Les Derniers jours de Socrate » un Opéra Clown en 2015 au Théâtre de la Ville de Reykjavik.

Anne-Dominique Défontaines — Travail corporel

Comédienne – formatrice et enseignante de yoga. Elle pratique le yoga depuis 30 ans, formé à l'Ecole Française de Yoga de Paris. Parallèlement, ses études de Physique (ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieur. Docteur en Sciences Physiques) l'ont conduite à travailler comme ingénieur de recherche. Elle se consacre maintenant entièrement à l'enseignement du yoga et comédienne dans la Cie Zéfiro Théâtre. Elle joue « Candide » d'après Voltaire, « La Tempête » de W. Shakespeare, « Preuve d'Amour » de R. Arlt et « ORIGINES » création collective avec 4 clowns à Paris en

2019. Elle propose un enseignement dans de nombreux stages AFDAS et se passionne pour ce que cette discipline apporte dans un groupe d'artistes.

Jean-Luc Priano — Musicien

Marseillais d'origine bretonne, italienne et espagnole, il se retrouve à Paris et se plonge à fond dans la musique. Il joue dans différents groupes de jazz et musique du monde (CD « Cruz del sur » sorti en1996 chez Night & Day), compose plusieurs musiques pour le théâtre et la danse contemporaine, chante et compose pour le groupe vocal Achorale et chante dans le groupe Nonna Sima, chants italiens à cappella. Il accompagne les stages de danse contemporaine et musique avec la chorégraphe Bérengère Altieri (Syrie / Mexique). Il compose la musique et joue dans le dernier spectacle mis en

scène par Benoit Lavigne « Beaucoup de bruit pour rien » de Shakespeare, Il fait la création musicale de « *Grand peur et misère du IIIième Reich*» de Brecht mis en scène Rafael Bianciotto, et également de « *Candide* » d'après Voltaire, « *La Tempête* » de W. Shakespeare et Arlt et « ORIGINES » création collective avec 4 clowns avec Zéfiro Théâtre.