

« CHŒUR MASQUE ET CLOWN »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Être capable d'une maîtrise du jeu masqué et d'identifier les outils pour développer cette discipline, par des acquisitions tant au niveau technique (savoir-faire) qu'au niveau des qualités d'acteur spécifiques (savoir être). Être capable d'incarner son personnage du Clown.

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnel intermittent du spectacle : comédiens, danseurs, chanteurs ou musiciens.

PRÉ-REQUIS

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.

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Durée du stage : 135 heures
16 jours — Durée hebdomadaire : 40h
Dates du 22/06/2020 au 10/07/2020
Horaires : L-V 9h30-17h30
Effectif: maximum: 12 stagiaires

LIEU DE LA FORMATION

Maison des Arts et de l'Image
3 rue du Prince Eugène 92500
Rueil-Malmaison

PROFIL DES FORMATEURS *

Rafael BIANCIOTTO, Comédien metteur en scène
Anne-Dominique DÉFONTAINES, comédienne, professeur de Yoga
Jean-Luc PRIANO, musicien

CONTENU DE LA FORMATION *

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

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES *

- Pratique du masque neutre et jeu de Chœur
- Pratique corporelle (dont yoga), vocale et rythmique
- Naissance de personnage et de son clown
- Techniques d'improvisation solo et duo.
- Atelier de créativité personnelle.
- Échanges théoriques et test connaissances.

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.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Grille à froid et grille à chaud

MOYENS TECHNIQUES

- Salle équipée de 120m2, vestiaires
- Matériel de costumes et accessoires.
- Masques neutres, masques de caractères, nez de clown
- Tapis de sol/de yoga.
- Documentations livres et audio-visuel

Plus d'informations sur le programme détaillé

PROPOS

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.

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.

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 ?

« 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

Cette formation propose l'exploration du jeu masqué et le clown, à la lumière de l'approche pédagogique de Rafael Bianciotto. Elle est le fruit de ses nombreuses expériences pédagogiques et de sa collaboration avec Mario Gonzalez (dont il fut l'élève et l'assistant) et de sa collaboration 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 MOBILISÉES - PLANNING

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

1) 10h-11h30 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 portée sur le souffle, un élément essentiel du comédien. Préparer « l'instrument » corporel et mental, l'accorder pour qu'il soit prêt à jouer.

2) 11h30-13h Masque neutre / Chœur

L'expérience du masque neutre : il ne laisse visible que les yeux, le regard devient essentiel. Il tisse le lien et donne à voir. Ces exercices font appel à un état de non-jeu, on rejoint le point zéro de chacun, la disponibilité, l'humilité. Un travail de Chœur avec l'apprentissage d'un jeu de plateau : les joueurs se placent autour d'un cercle-plateau qu'il faut déséquilibrer et rééquilibrer. Mon individualité au service du groupe, et le groupe au service de l'individu. La conscience éveillée de chaque geste va être mise au service du jeu du comédien. Avec lui on évalue les distances et la trajectoire et l'espace.

Développer la maîtrise de l'espace, du temps, du regard, l'écoute, la concentration, la conscience et la décomposition des mouvements.

3) 14h-15h30 Travail corporel ou rythmique

Travail collectif pour enraciner la conscience du corps du personnage, du jeu des partenaires, du rythme parlé ou joué. Ce peut être un travail de rythmique sonore et corporel. Les exercices simples pourront évoluer vers des rythmiques plus complexes.

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

Après avoir posé, les bases du jeu masqué et de l'improvisation collective, nous aborderons, de façon individuelle, la naissance des personnages masqués. Il aura à se confronter aux exigences et aux règles essentielles du jeu masqué et de l'improvisation, face au public.

SEMAINE 2 : Enracinement des acquis avec le masque neutre et Chœur - travail corporel – Connaissance du masque. Naissance et développement du clown, costume maquillage. Développement d'éléments créatif personnels (chanson originale ou texte)

Sur le même profil que semaine 1. A partir de moitié du stage, on se concentre sur le Clown, sa personnalité (costumes, accessoires) et son rythme (il scintille). On ajoute les éléments créatifs personnels travaillés en duos/trios. Les contraintes et les buts vont créer une liberté.

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 la 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

MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION

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.

Évaluation

Grille à froid et grille à chaud

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 Illième 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 Supérieure. 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 en 1996 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 Illième 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.