

**École nationale supérieure
des arts de la marionnette**
Margareta Niculescu

CATALOGUE DES COURS

**ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS
DE LA MARIONNETTE (ESNAM)**

PROMOTION 14

1e ANNÉE, 2024 - 2025

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 1e année, semestre 1

	INTITULÉS	ECTS	Heures
UE1	Fondamentaux pratiques	16	
EC1	Instrumentarium I – Les Fondamentaux de la marionnette à gaine	3	116h
EC2	Construction I – Gaine Lyonnaise	2	36h
EC3	Arts plastiques – Fondamentaux	2	52h
EC4	A la croisée du corps et de l'objet, les fondamentaux de la relation	3	56h
EC5	The Actor's craft / L'Art de l'acteur	4	91h
EC6	Les Fondamentaux de la manipulation et de l'animation des marionnettes	2	36h
UE2	Fondamentaux théoriques	4	
EC1	Histoire des arts de la scène I	2	24h
EC2	Parcours du spectateur et Atelier d'analyse critique de spectacle	2	24h
UE3	Ouvertures disciplinaires	4	
EC1	Ouverture disciplinaire I – Cinéma & Marionnette	2	30h
EC2	Ouverture disciplinaire II - Cabaret	2	36h
UE4	Transverses, outils et langages	6	
EC1	Langue vivante	2	24h
EC2	Corps, mouvement, objet - Fly Yoga	2	24h
EC3	Construction de la Boîte à outils	2	35h
	TOTAL SEMESTRE 1	30	

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 1e année, semestre 2

	Intitulés	ECTS	Heures
UE1	Projet de création	4	
EC1	Accompagnement expérimentations solos	2	31h
EC2	Expérimentations solos	2	56h
UE2	Fondamentaux pratiques	14	
EC1	Instrumentarium II – Gaine chinoise – Potehi Lesson	3	77h
EC2	Instrumentarium III - L'Alphabet des ombres	3	51h
EC3	Construction II – Moules, volume et masques	2	28h
EC4	« Le corps envisagé » ou le masque neutre à fleur de peau	2	30h
EC5	Les fondamentaux de la manipulation et de l'animation des marionnettes - Approfondissements et mise en jeu	2	33h
EC6	Travail de jeu en lecture autour du texte <i>Pas une de ces personnes</i> , de Martin Crimp	2	52h
UE3	Fondamentaux théoriques	7	
EC1	Histoire des arts de la scène II	2	24h
EC2	Parcours du spectateur et analyse critique II	2	24h
EC3	Le Théâtre de papier au service de la dramaturgie	3	68h
UE4	Transverses, outils et langages	5	
EC1	Langue vivante	1	24h
EC2	Semaine technique : Technique lumière et plateau, machine et outils des ateliers, couture, impression 3D	2	26h
EC3	Corps, mouvement, objet - Fly Yoga	1	20h
EC4	Chant choral et notions de musique dans le cadre d'un spectacle	1	28h
	TOTAL SEMESTRE 2	30	
TOTAL PREMIERE ANNÉE		60	

ESNAM 14 – Semestre 1

UE 1 – Fondamentaux pratiques

EC1 : Instrumentarium I – Les fondamentaux de la marionnette à gaine

Intervenant : Brice Coupey

Volume horaire : 116h

ECTS : 3

Dates : Du 7 au 31 janvier 2025

EC2 : Construction I – Gaine lyonnaise

Intervenante : Omblin De Benque

Volume horaire : 36h

ECTS : 2

Dates : Du 16 au 20 décembre 2024

Construction, découverte, pratique et mise en jeu de la marionnette à gaine lyonnaise.

La formation déroulera progressivement les fondamentaux de la gaine afin de permettre aux étudiants une autonomie de travail et une base d'interprétation solide avec ce type de marionnette.

Objectifs de formation :

→ Développer une maîtrise du jeu et de la manipulation de la gaine lyonnaise en castelet, seul et en groupe.

→ Développer la conscience de l'engagement physique qu'il requiert, des possibilités, spécificités et des limites de l'outil gaine, du lien ténu entre le manipulateur et l'objet qui lui est extérieur, de l'interaction entre marionnettes (ou objets) et des codes de jeu à plusieurs de l'espace de jeu utilisé.

Compétences et connaissances visées :

– placement et développement du corps de l'interprète. Mise en disponibilité générale de l'interprète à lui-même, à l'autre, à l'espace, à l'objet, au groupe, au travail.

– fondamentaux corporels du marionnettiste. Mise en disponibilité de l'interprète (corps voix espace) à la spécificité de la manipulation de la gaine.

– fondamentaux de la marionnette à gaine. Mise en pratique des règles spécifiques de l'objet manipulé dans l'espace limité par castelet. Connaissance par décomposition des fondamentaux de la marionnette : hauteur, regard, segmentation, impulsion, phrasé, contre impuls...

– développement, et fixation des exercices fondamentaux de disponibilité corporelle et d'attention de l'interprète marionnettiste à son art et à ses partenaires.

– mise en pratique journalière de la grammaire dans l'espace du castelet puis sous forme de routines développant la capacité à enchaîner, cumuler, dissocier les techniques spécifiques de l'interprète et les techniques de maîtrise de l'objet marionnette.

– Mise en pratique des techniques maîtrisées à partir de textes courts d'auteurs choisis ou canevas imposés.

– Présentation du travail traversé

Programme :

Apport progressif des notions techniques et mises en jeu de chacune de façon séparée puis accumulation et superposition des notions sous forme d'exercices choisis pour une intégration globale.

Mise en jeu de plus en plus complexe permettant de vérifier les acquis généraux et de révéler les points de faiblesses à renforcer.

Interprétations de scènes libres permettant de mettre à l'épreuve les acquis avec un objectif d'invention, d'efficacité et de rendu public.

Processus d'évaluation :

- critères de conduite et d'assiduité
- critères d'acquis techniques
- critères de jeu et d'interprétation
- critère d'évolution au fil de la formation

*** Témoin Gaine Lyonnaise : Alban Thierry (Cie Zouak – ESNAM1)**

EC3 : Arts plastiques – Fondamentaux

Intervenante : Jo Smith

Volume horaire : 52h **ECTS :** 2

Dates : Du 23 septembre au 2 octobre 2024

Réalisation d'une tête sculptée en argile, d'une tête sculptée en papier et scotch et construction d'une marionnette avec divers matériaux.

Objectifs de formation :

- Etude et modelage d'une tête en argile avec modèle vivant.
- Exploration des différents matériaux pour la construction d'une marionnette.
- Règles de base du dessin.

Compétences et connaissances visées

Compréhension de l'anatomie humaine ; structure, proportions.

Compréhension des règles de base du dessin ; volume, ombre/lumière, perspective.

Compréhension du modelage en argile.

Compréhension des techniques de construction rapide avec divers matériaux pour la construction des marionnettes.

Programme

Semaine 23 au 27 septembre

- Modelage en argile et dessin d'une tête humaine avec modèle
- Présentation/description du socle/armature essentiel pour le modelage
- Présentation d'outils
- Modelage et dessin d'abord du crâne, du visage ; traits, muscles, peau,
- Compréhension des proportions, entraînement de l'œil dans le rôle d'observation
- Modelage et dessin des détails : l'œil, oreille, lèvres, narines
- Dessin de la tête modelé

Semaine 30 septembre au 2 octobre

- Sensibilisation/exploration de différents matériaux et techniques de construction de marionnettes, avec une grande variété de matériaux, chacun pour différentes utilisations et potentiels assemblages :
Papier, bois, carton, scotch, colle de plusieurs types, tissu, cuir, plastique, tubes PER et PVC, mousse, collants, latex, fil de fer, vieux vêtements, objets ...
- Démoulage et réassemblage de la tête sculptée en argile
- Modelage et papiétage d'une deuxième tête en papier et scotch
- Modelage des mains avec câble électrique, papier et scotch
- Assemblage/création d'un corps avec matériaux divers ; création d'une marionnette
- Peinture et finition de la marionnette

Processus d'évaluation :

Evaluation formative, individuelle, au cours et à la fin du projet : Intégration et compréhension des processus et réactivité et engagement face à la matière

Références bibliographiques :

A la fin de ce livre vous saurez dessiner les portraits, Jake Spicer

Dessin en Perspective, Lise Herzog

The Visual Dictionary of the Skeleton, Eyewitness Visual Dictionaries

The Visual Dictionary of the Human Body, Eyewitness Visual Dictionaries

EC4 : A la croisée du corps et de l'objet, les fondamentaux de la relation

Intervenante : Claire Heggen**Volume horaire** : 56h **ECTS** : 3**Dates** : Du 7 au 18 octobre 2024

Une entrée en « matière » constituée d'une préparation corporelle en vue d'un dialogue théâtral avec objet, invitera les étudiants à pratiquer et s'entraîner à une grammaire de la relation corps/objet et aux fondamentaux de l'animation/manipulation. Il permettra une approche des corps vivants et/ou marionnettiques dans un rapport organisé avec les objets et matériaux utilisés. Ceci dans le souci d'une écologie corporelle, d'une conscience du corps en mouvement, d'une subjectivation élargie et d'un apprentissage permanent de l'altérité.

Objectifs de formation :

- Le corps de l'acteur marionnettiste comme premier matériau (analyse anatomique, articulations, physiologie, proprioception)
- Des matériaux simples pour un imaginaire et des variations métaphoriques riches (bambous, balles, papier de soie, bâtons, draps, polyanes, petits masques de main, etc.).
- Une grammaire de la relation (notions de progressivité, dégressivité, fixation, contradiction, rétabli, une à la fois, etc.).
- Une pratique de l'altérité.

Compétences et connaissances visées**Savoir :**

- Eprouver les rapports de physicalité réciproque de l'objet et du corps à partir de matériaux et d'objets simples. Se confronter à la gravité, l'inertie. S'engager, prendre des risques, etc.)
- Articuler la relation corps-objet dans le temps et dans l'espace à partir de principes simples (décomposition, recomposition, fixation, « une à la fois », axes, plans, etc.)
- Créer une relation d'objet d'art entre le corps de l'acteur (sujet et objet d'art) et l'objet (en instance de devenir sujet d'art).
- Se mettre à l'écoute et au service de la relation réciproque de l'objet et du corps, objet/sujet, présence/absence, au regard d'un spectateur. Jouer à s'absenter et revenir.
- Développer une écoute sensible et attentive de ses sens et des sens potentiels qui se dégagent de la relation corps- objet pour favoriser le jeu métaphorique, imaginer ensemble et improviser la relation (acteurs/objet) dans une triangulation permanente acteur – objet – spectateur.

Programme

Durant les deux semaines :

- Un travail de mise en jeu/training est fait systématiquement chaque matin ou début de séance par l'installation d'une routine de mise en mouvement et d'éveil du corps. Un temps de mémorisation est consacré à intérioriser les principes proposés et vérifier l'évolution des intégrations.

- Un abécédaire se constituera au fur et à mesure du travail, précisant les terminologies, définitions des concepts, et développement des processus mis en jeu.

A partir de différentes explorations et improvisations ludiques, sera proposée la composition d'écritures miniatures mettant en jeu ces relations corps-objet. Elles convieront l'acteur à s'engager dans des modes d'énonciation variés, de l'absence à la présence, de la disparition du corps jusqu'à son engagement physique le plus grand, et à cheminer dans des dimensions poétiques, dramatiques et marionnettiques.

Les questions suivantes seront abordées au gré des cours pratique et théorique demandant en permanence une écoute attentive des étudiants :

Comment le passage par l'objet et la confrontation avec son altérité radicale enrichit le sujet (acteur ou non), le transforme en l'augmentant visiblement dans l'espace, mais aussi dans la profondeur de son intimité.

Comment s'ajuster, dans une écoute sensible et raisonnée de/à l'objet, et parcourir les figures d'un dialogue perpétuellement mouvant, d'équilibre, de transactions, de prises de risque réciproques, et d'émotions subtiles.

Comment entrer en relation avec l'autre par l'entremise de l'objet, du jeu avec l'objet, sans qu'il en soit l'enjeu, mais le lien et le lieu d'un entre-deux théâtral.

Comment l'objet est moteur d'une mise en jeu/jeu, à partir de l'imagination matérielle, et l'articulation de la relation et des états (attention, alerte, patience, économie, surprise, etc.). Toutes choses propices au jeu métaphorique.

Processus d'évaluation :

Le processus d'évaluation se fait en permanence durant les cours par des retours individuels et collectifs de l'intervenante et des étudiant·es eux-mêmes.

EC5 : The Actor's craft / L'Art de l'acteur

Intervenants : Christina Batman et Michael Corbidge

Volume horaire : 91h **ECTS** : 4

Dates : Du 18 novembre au 6 décembre 2024

Cet atelier intensif de trois semaines avec Christina Batman et Michael Corbidge vise à améliorer de manière significative les compétences de l'acteur, à développer son processus de recherche en profondeur et à l'aider à construire des approches fiables du métier d'acteur.

Le programme d'études couvrira :

- Technique de jeu – en se concentrant sur différents praticiens, Stanislavski, Meisner, Chekhov, Hagen, Cicely Berry
- Improvisation
- Mouvement
- Voix
- Chant (en groupe et en solo)
- Analyse de texte
- Dramaturges contemporains
- Shakespeare

Objectifs :

Dans ce premier atelier de théâtre avec Batman & Corbidge, les principes fondamentaux de la comédie seront rigoureusement explorés et/ou revisités afin de développer l'acteur sur le plan physique, vocal et imaginaire, tout en encourageant une approche autonome et sérieuse du travail.

L'acteur devra prendre en compte les niveaux de concentration et d'endurance physique nécessaires à l'exercice de la profession d'acteur dans le domaine professionnel.

Chaque individu développera ses compétences vocales et d'interprétation ainsi que ses capacités à incarner des performances bien conçues, basées sur une recherche approfondie et une préparation rigoureuse.

Compétences et connaissances visées :

Les « Showings and Sharings » de fin de cours donneront aux étudiant·es l'occasion de démontrer les compétences qu'ils ont développées en matière de performance d'ensemble ainsi que celles qui sont idiosyncrasiques et appropriées à leurs intérêts et aspirations individuels.

Les élèves entreprendront en outre diverses tâches qui leur permettront de démontrer des compétences complémentaires telles que la lecture à vue, la narration d'histoires et l'improvisation.

Les étudiant·es s'engageront avec l'équipe dans des conversations, des discussions et des travaux dirigés afin de démontrer leur connaissance et leur compréhension du répertoire et de la gamme de techniques qui peuvent être employées pour une interprétation efficace et attrayante.

Une note sur la langue :

Les cours sont dispensés en français et en anglais, mais les autres langues maternelles sont vivement encouragées à tout moment si les élèves souhaitent explorer leur propre langue.

Dans ce cours, les participant·es ne sont pas tenu·es de se conformer linguistiquement à toutes les caractéristiques de l'anglais standard britannique ou de la prononciation reçue ou de l'équivalent français.

Cependant, la communication orale des étudiant·es doit être ancrée dans un modèle de français ou d'anglais internationalement accepté qui n'impose pas de difficultés de compréhension ou de contraintes excessives à l'auditeur·trice.

A la fin de ce module d'introduction de 3 semaines, les étudiant·es devraient être capables de montrer leur capacité à établir et à soutenir leur performance et leur interprétation avec un bon niveau de complexité.

Ce contenu devrait aller au-delà des événements et des histoires facilement reconnaissables afin que l'élève puisse commencer à explorer les émotions, les humeurs et l'atmosphère en dehors de son expérience immédiate (par exemple, à d'autres périodes historiques ou dans d'autres contextes).

Répertoire shakespearien, classique et contemporain dans la langue de leur choix.

Méthode pédagogique :

Christina Batman et Michael Corbidge enseignent et dirigent ensemble depuis plus de dix ans.

La pédagogie de ce cours est formée par le mélange actif des compétences conjointes de l'équipe.

Leur pédagogie combine la vaste expérience de Michael Corbidge en matière de méthodes utilisées dans les salles de répétition de la Royal Shakespeare Company, sa propre pédagogie personnelle développée au cours d'années d'enseignement et de mise en scène de Shakespeare, et les connaissances approfondies de Christina en matière d'anatomie vocale, de chant fonctionnel, de jeu d'acteur et de mise en scène de textes shakespeariens et contemporains.

Leur approche pédagogique met l'accent sur l'importance vitale de la construction d'un esprit d'ensemble qui soutiendra et encouragera chaque individu à dépasser ses limites.

Le travail, très physique, incite l'acteur·trice à déployer ses capacités d'interprétation à travers une connexion viscérale à la voix et au jeu.

L'analyse des textes est explorée à travers le mouvement physique, le rythme et les exercices de groupe.

La pédagogie de l'équipe est également ancrée dans une approche rigoureuse pour développer l'endurance, et un processus étape par étape pour débloquer la compréhension et l'interprétation des textes.

La pédagogie vise à inculquer des pratiques autonomes de préparation en profondeur du corps, de la voix et de l'imagination. Une compréhension de l'hygiène vocale et des pratiques de sécurité pour l'instrument de l'acteur sont une partie essentielle de la pédagogie.

Programme :

- Chaque journée commencera par un échauffement physique et vocal détaillé grâce à l'utilisation de travail au sol, respiration, paysages sonores vocaux, exercices de visualisation et mouvements.
- Des jeux d'ensemble seront utilisés pour explorer les différentes facettes de la narration et du jeu en équipe.
- Le développement de l'agilité et de la virtuosité avec le texte est un aspect essentiel du programme quotidien, l'ensemble et l'individu seront chargés de découvrir de nouveaux textes chaque jour.
- L'analyse de texte et le travail d'enquête seront menés par le grand groupe ainsi que par des groupes et des équipes plus restreints. Une relation viscérale avec le texte sera encouragée à tout moment.
- Chaque acteur·trice se verra offrir des opportunités quotidiennes d'approfondir sa connexion avec son intuition, sa spontanéité et ses compétences de performance ancrées.
- Chaque journée comprendra un moment où le groupe discutera et échangera sur le travail de la journée et fera une relaxation de fin de journée.
- La mémorisation de textes est également prévue pendant la session de trois semaines, avec des monologues et des scènes choisis par les participant·es à partir de la sélection de matériel.

Processus d'évaluation :

Distinction

Travail qui atteint une richesse et un sens de la performance totale grâce à une synthèse de compétences de performance avancées à un niveau d'excellence soutenu. La sophistication de l'interprétation sera démontrée par un sens de l'originalité et une réponse totalement indépendante au matériel interprété.

Mérite

La compréhension sera démontrée par un engagement mature et imaginatif du matériel. Il en résultera une performance d'une certaine complexité, utilisant efficacement un large éventail de compétences avancées en matière de performance.

Passez

Travail qui démontre une certaine compréhension mature présentée avec un élément d'identification avec le matériel. Les compétences de performance sont intégrées et utilisées avec une certaine assurance.

Sous le laissez-passer

Travail dans lequel certaines compétences peuvent être évidentes mais ne sont pas suffisamment intégrées ou contiennent des lacunes importantes dans la réalisation technique. Il peut y avoir une préparation insuffisante et une réponse inappropriée au matériel.

Références bibliographiques :

Une large sélection de textes en anglais et en français sera fournie avant le début de l'atelier, ainsi qu'une liste de lectures de référence pour des recherches personnelles plus approfondies au cours de l'année.

Des extraits du « Conte d'hiver » de William Shakespeare seront également présentés lors de l'atelier.

EC6 : Les Fondamentaux de la manipulation et de l'animation des marionnettes

Intervenante : Aurélie Hubeau

Volume horaire : 36h **ECTS :** 2

Dates : Du 9 au 13 décembre 2024

Objectifs de formation :

A partir de petits exercices en solo, en duo ou collectifs, avec différents objets, matériaux et marionnettes, nous mettrons en lumière par la pratique et l'observation les bases fondamentales de la manipulation et de l'animation des marionnettes telles que la verticalité, le regard, la respiration, la segmentation, la fixation, le moteur du mouvement, l'impulse et la contre-impulse, la progressivité, la dégressivité... Toutes ces notions sont applicables au corps de la marionnette et à celui du/de la marionnettiste.

→ Se mettre en disponibilité pour le travail d'animation

→ Repérer et mettre en évidence les éléments essentiels à la manipulation d'objet dans le jeu par délégation (qu'est-ce qui fait que ça marche ? que ce soit du point de vue de l'objet animé, mais aussi du point de vue du/de la marionnettiste)

→ Pratiquer les bases de la manipulation et de l'animation avec différents objets (donc différentes matérialités) : mains nues, blocs de mousse, papier journal, tête de marionnettes, corps articulés...

→ Créer un lexique commun du vocabulaire des fondamentaux afin de pouvoir être dirigé en tant que marionnettiste et pouvoir diriger des marionnettistes

Compétences et connaissances visées :

- Jeu en délégation : placement, gestion et accompagnement du corps du/de la marionnettiste

- Maîtrise de la verticalité, du sol, du regard, de la segmentation, du moteur du mouvement, du point fixe, impulse et contre impulse, respiration.

Programme :

- Echauffements
- Exercices avec différents matériaux et objets
- Improvisations collectives de mise en jeu des fondamentaux de manipulation abordés
- Prise de notes et retours collectifs sur chaque journée

Processus d'évaluation :

La prise en compte du travail pendant l'atelier et des acquis

Références bibliographiques :

- Abécédaire illustré de Claire Heggen disponible sur le PAM
- Les Fondamentaux De La Manipulation : Convergences sous la direction d'Evelyne Lecucq, éditions Théâtrales
- La Marionnette – de L'objet manipulé à L'objet Théâtral de Anne Cara, Scérén

Démonstration/Atelier Bunraku, manipulation traditionnelle japonaise

Intervenant : le maître japonais Hidehito Matsuura (Kanroku), ainsi que deux de ses disciples Saki Satake et Maki Arakawa.

Volume horaire : 6h

Date : Samedi 12 octobre 2024

Cette rencontre avec un maître du Japon est une opportunité de découvrir la technique traditionnelle japonaise exigeante du Bunraku.

Au Bunraku, trois personnes travaillent en parfaite harmonie pour donner la vie et faire réaliser à la marionnette des poses qu'aucun être humain ne pourra jamais effectuer, provoquant ainsi une éminence de l'émotion. La pratique du Bunraku permet de développer le sens de l'écoute physique en développant une concentration extrême, un grand degré de coordination entre les trois manipulateurs et un sens de la dissociation particulièrement élevé.

UE 2 – Fondamentaux théoriques**EC1 : Histoire des arts de la scène I****Intervenante de l'URCA : Laurence Hélix (CM)****Volume horaire :** 24h **ECTS :** 2**Dates :** Cours hebdomadaires (CM) en visioconférence – Premier semestre

L'enseignement, réparti sur les deux semestres de la première année de licence, porte sur l'histoire des arts de la scène. Essentiellement focalisé sur l'histoire du théâtre, le cours aborde également les grandes lignes de l'histoire de la danse et de l'opéra.

Le premier semestre court de l'Antiquité au XVIIIe siècle et retrace les périodes saillantes de l'histoire de la scène, à l'échelle européenne, à travers la question des espaces de représentation. Le second semestre prend le relais jusqu'à la période contemporaine, avec une focalisation plus nettement francocentrée, mais qui prend en compte les influences étrangères qui déterminent la naissance de l'art de la mise en scène et les mutations de l'art scénique français.

Les TD sont l'occasion d'offrir un approfondissement au CM, grâce à la focalisation sur de grands mouvements artistiques, de grandes figures ou de grands spectacles qui ont marqué l'histoire des arts de la scène.

Objectifs de formation :

- Offrir un panorama de l'histoire des arts de la scène (théâtre, opéra, danse) de l'Antiquité à nos jours ;
- Donner des repères historiques aux étudiant·es, afin de leur permettre de mettre en perspective les grandes tendances contemporaines des arts de la scène ;
- Poser les fondements d'une culture scénique grâce à la présentation des grands noms et mouvements qui ont marqué l'histoire des arts de la scène.

Processus d'évaluation :

Contrôle continu

EC2 : Parcours du spectateur et Atelier d'analyse critique de spectacle

Parcours du spectateur

Dans le cadre du parcours du spectateur, les étudiant·es découvriront les programmations de différents théâtres et festivals pour un total de 17 représentations. En plus des spectacles, ateliers, expositions et rencontres pendant Temps d'M, ils-elles assisteront au premier semestre à des représentations programmées au Théâtre de Charleville-Mézières -TCM- et au Manège de Reims.

Temps d'M 2024

Mercredi 18 septembre 2024

Carte blanche #1 Marginalia – à 14h – ESNAM

Carte blanche #2 Cas de figure – à 17h – ESNAM

Carte blanche #3 Manitoba – à 20h – ESNAM

Jeudi 19 septembre 2024

Hybridité #3 + Hybridité #4 – à 12h – MCL – Ma Bohème

Hybridité #1 + Hybridité #2 – à 18h – Forum

Vendredi 20 septembre 2024

Et puis – à 10h- Centre Culturel de Nouzonville

Ne m'attends pas – à 18h – Médiathèque Voyelles

Mythos – à 20h – TCM

Bal des promos – Espace Lebon

Samedi 21 septembre 2024

Giraffe Mons – à 17h – ESNAM

Parcours barionnette – de 18h à 21h

L'Appel sauvage – à 22h MCL – Ma Bohème

Mercredi 9 octobre 2024

Un jour tout s'illuminera (théâtre mime) – 20h – TCM

Vendredi 29 novembre 2024

Brûler d'envieS, spectacle de fin d'études de la 36ème promotion du CNAC – CNAC, Châlons en Champagne

Samedi 18 janvier

Les portraits – 17h – TCM

Atelier d'analyse critique de spectacle

Intervenant : Mathieu Dochtermann

Volume horaire : 24h

ECTS : 2

Dates : Septembre – octobre 2024

Objectifs de formation :

→ Analyser les spectacles avec méthode, et pouvoir articuler cette analyse dans un acte de communication qui va permettre de la partager à autrui, fait partie intégrante des métiers du spectacle : que la personne soit porteur·euse de projet, metteur·euse en scène, dramaturge, regard extérieur... elle a besoin de pouvoir décomposer le tout en ses éléments constitutif, comprendre comment ils se combinent pour produire leur effet global. C'est ce qui donne la possibilité d'agir sur eux pour ajuster le résultat. C'est également ce qui permet de passer l'information, d'une personne qui a assisté à la représentation, à une personne qui n'y a pas assisté. C'est enfin acquérir une compréhension plus fine du processus par lequel le·la spectateur·rice s'approprie l'œuvre.

Il s'agit donc, dans ce cours participatif, de casser la dynamique du jugement de valeur spontané à la sortie d'un spectacle, qui se résumerait par un jugement de goût péremptoire : « J'aime ! » ou « Je n'aime pas ! » Cela se fait en prenant l'habitude de creuser, de délabyrinther, de comprendre pour argumenter, expliquer, partager. Cela se fait en confrontant ses analyses à celles de pairs. La critique est un art du dialogue.

Il s'agit aussi de resituer la perception de l'œuvre dans ce qu'elle est : une mécanique d'interprétation et d'appropriation individuelle où la subjectivité a une large part. Il ne s'agit donc pas de prétendre à savoir définitivement ce qu'il « faut penser » de tel ou tel spectacle, ou d'avoir une méthode monolithique, mais d'apprendre à cheminer ensemble dans la réflexion, en se dotant au fur et à mesure du chemin des instruments intellectuels permettant l'entendement commun au sein du groupe.

L'analyse de spectacle sera présentée comme une démarche multidimensionnelle, dont les différentes facettes seront explorées : individuelle ou chorale, écrite ou orale (ou même autre : graphique...).

Les méthodes pédagogiques employées reflèteront le fond de la démarche en favorisant la coconstruction, la discussion, l'émancipation par l'adoption d'une posture de « maître ignorant » (au sens de Jacques Rancière).

Connaissances visées :

- Connaître le vocabulaire nécessaire à décrire un spectacle, avec une approche sémantique révélant la polysémie de certains termes
- Avoir conscience de la dimension multidimensionnelle de l'analyse critique, en avoir arpenté la plupart des modalités
- Connaître et maîtriser les catégories incontournables de l'analyse théâtrale
- Comprendre la différence entre analyse de spectacles, critique théâtrale comme jugement de goût, et opinion

- Comprendre comment la réception d'une œuvre spectaculaire par le public fonctionne, comprendre comment les modalités de cette réception participe d'une dimension d'éducation populaire et de mise en œuvre des droits culturels
- Constituer une culture personnelle de références en matière de spectacles de marionnette et arts associés
- Comprendre le principe et le fonctionnement d'une école / atelier du spectateur

Compétences et connaissances visées :

- Savoir mettre en œuvre la méthodologie spécifique de l'analyse de spectacles : identifier, décrire et analyser les différents éléments de la représentation théâtrale
- Savoir construire et utiliser une grille d'analyse de spectacles
- Savoir organiser une prise de notes autour d'un spectacle (temporalité, supports...)
- Savoir déployer, à l'oral et à l'écrit, une argumentation pertinente et structurée
- Savoir choisir les éléments d'analyse pour une argumentation concise et pertinente
- Connaître les modalités de l'analyse chorale afin de pouvoir l'utiliser
- Maîtriser la différence entre discours oral et discours écrit, et s'initier à l'utilisation de quelques outils techniques
- Savoir organiser (ou auto-organiser) un travail de groupe en temps contraint (outils d'animation, de régulation de la parole, d'intelligence collective...)

Programme :

- Découvertes des bases méthodologiques de l'analyse, de la critique, de leur mise en forme, début de la co-construction de la grille d'analyse participative.
- Analyses chorales de spectacles vus pendant Temps d'M, retours critiques sur la grille d'analyse, production collective de traces écrites et audios.

Processus d'évaluation :

L'évaluation sera divisée en trois parties, comptant chacune pour un tiers de la note :

1. Projet individuel (rendu d'une analyse individuelle)
2. Projet de groupe (rendu d'une analyse préparée en groupe)
3. Analyse chorale (contrôle continu : évaluation de la capacité d'écoute et d'expression, de la pertinence dans la dynamique de groupe, de la qualité des arguments)

Références bibliographiques :

Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique, 2008.

Patrice Pavis, *L'Analyse des spectacles*, 3e édition, Armand Colin, 2021.

Serge Saada, *Et si on partageait la culture ?*, Editions de l'Attribut, 2018.

Anne Ubersfeld, *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, POINTS, 2015.

Anne Ubersfeld, *L'école du spectateur, Lire le théâtre 2*, Editions sociales, 1981.

Approfondissement : Documentation et recherche

Tout au long de l'année universitaire, des rencontres et des apports théoriques et réflexifs sur les arts de la marionnette, leur histoire contemporaine et la diversité des pratiques seront apportés. Ainsi, les étudiant·es sont encouragé·es à développer une approche réflexive sur les différents enseignements traversés et les développements actuels des arts de la marionnette.

Dans cette perspective, une bibliographie générale d'introduction a été distribuée au début de la première année. Chaque semaine, les documentalistes de l'Institut adresseront du « **Grain à moudre** » à toutes et tous, soient trois liens vers des ressources numériques concernant les arts de la marionnette.

Présentation des ressources

En amont de chaque enseignement, les documentalistes adressent une bibliographie en lien avec la pratique abordée. Pour les enseignements liés directement aux techniques marionnettiques, les documentalistes présenteront et mettront à disposition des étudiant·es toutes les ressources disponibles : ouvrages, documents, images, vidéos, marionnettes des collections,...

Pic Nic Doc

Le « Pic Nic Doc » permet quotidiennement d'accéder au Centre de Documentation sur le temps de la pause méridienne. Plus spécifiquement, il correspond au temps de rencontre avec les chercheurs et chercheuses en résidence à l'Institut. Ainsi, ce sont entre une et deux rencontres qui sont organisées chaque mois.

Au premier semestre :

- Le 12 septembre 2024 : Rencontre avec Francesca Cecconi (Italie) « Histoire du FMTM et son impact sur le théâtre de marionnette mondial »
- Le 15 octobre 2024 : Rencontre avec Clothilde Cazamajor (Canada/France) « Arts de la marionnette et presse écrite : sur les traces des vies culturelles montréalaises et parisiennes (1948-1958) »
- Le 24 octobre 2024 : Rencontre avec Daniele Balit et Claire Kueny « Objets Foley (bruitages et effets spéciaux sonores), le visible et l'invisible, l'illusion et la ventriloquie »
- Le 5 novembre : Rencontre avec Brice Coupey « Rédaction d'un manuel d'exercice pour la marionnette à gaine »
- Le 26 novembre : Rencontre avec Anna Ivanova « Rédaction d'un répertoire d'essai sur les différents aspects de la marionnette et de critiques de spectacle »
- Le 17 décembre : Rencontre avec Gabriel Hermand-Briquet « le lien entre Gaston Baty et la transmission de la marionnette à gaine »

Les Témoignages

En introduction de chaque technique marionnettique, un témoin vient présenter son parcours artistique en lien avec la technique concernée : comment il l'a rencontrée, comment il se l'est appropriée, quel regard il porte dessus... Au premier semestre :

- Le 11 octobre : Rencontre avec Simon Moers (Collectif Projet D), autour du Bunraku (intervenant Bunraku : Kanroku)
- Le 6 janvier 2025 : Rencontre avec Alban Thierry (Cie Zouak) autour de la gaine lyonnaise (intervenant Gaine lyonnaise : Brice Coupey)

UE 3 – Ouvertures disciplinaires

EC1 : Ouverture disciplinaire I – Cinéma & Marionnette

Intervenant·es : Jérôme Descamps, Jean-François Le Corre, Sophie Roze, Kathrin Rothe

Volume horaire : 30h **ECTS :** 2

Dates : Du 12 au 15 novembre 2024

A l'occasion de la Biennale Cinéfil, Cinéma, Ecrans et Marionnettes, les étudiants vont participer à des masters class avec des cinéastes et des techniciens de cinéma qui fabriquent des films courts ou longs.

Objectifs de formation :

Il s'agira de comprendre comment s'écrit, se produit et se réalise un film avec tous types de marionnettes : ombres, volumes, stop motion.

Compétences et connaissances visées :

- Immersion dans la fabrication des images animées que ce soit pour le cinéma, la télévision ou le net
- Disposition à l'échange avec des professionnels, poser des questions, se concentrer sur les apports de chaque personnalité
- Faire de chaque film une nourriture pour ses propres projets, quand bien même ils ne sont pas des projets de cinéma. Être à l'écoute de chaque ressource.

Processus d'évaluation :

Rédaction d'un journal de bord : prise de notes, analyse des films, compte-rendu de chaque rencontre... La forme de ce journal peut être multiple : carnet, document word, collage de photos, reportage audio ou vidéo...

Il sera indispensable que chaque étudiant·e rédige un bilan qui expose les apports et mettent en résonnance les pratiques cinématographiques avec celles du théâtre.

EC2 : Ouverture disciplinaire II – Cabaret

Intervenant : Jérôme Marin, en partenariat avec le Manège de Reims

Volume horaire : 36h **ECTS :** 2

Dates : Du 4 au 8 novembre 2024

Objectifs de formation :

Le Cabaret, d'une manière générale, relève d'une vision fantasmée charriée par une certaine mémoire collective, et son histoire est beaucoup plus complexe et à la fois plus simple qu'on ne le pense... c'est la notion de « cabaret artistique » (ou indisciplinaire) qui est au cœur de nos recherches et il s'avère qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire cabaret, mais plusieurs... que ce n'est pas une seule discipline artistique mais une multitude qui a nourri son histoire et le nourrit encore.

Qu'il est un lieu et un genre.

Qu'il est le seul espace capable de réunir autant de mixité sociale.

Qu'il est politique autant que poétique.

Que sous ses appareils de divertissements, il est une vraie arme artistique et satirique, et qu'il est souvent le dernier refuge pour la liberté de parole.

Le Cabaret est le dieu Protée du spectacle vivant, il porte plusieurs visages, il est indiscipliné et ne sait vraiment pas être sage..., il aime l'exubérance et se complaît de rire et de tragique ! Mais il est exigeant, et au milieu de son public, qui est le cœur de son existence, rien ne lui est pardonné s'il va trop loin ou s'il est mauvais.

→ Comprendre les enjeux poétiques et politiques de l'art du cabaret.

→ Travailler la métamorphose, le travestissement.

→ Savoir traverser concrètement les différentes étapes qui vont du « personnel » au « spectaculaire ».

→ Comprendre les spécificités du rapport au public dans l'art du cabaret.

→ Savoir s'impliquer dans un processus collectif.

Cet enseignement donnera lieu à une présentation publique en mars 2025 avec les élèves de l'ESNAM et de la Comédie de Reims.

Compétences et connaissances visées :

Appréhender les multiples enjeux du cabaret artistique, de la création de son propre numéro jusqu'au spectacle pluridisciplinaire et collectif.

Processus d'évaluation :

Les acquis théoriques et pratiques (application au plateau) 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.

Références bibliographiques :

Cabaret, cabarets – De Paris à toute l'Europe, l'histoire d'un lieu de spectacle de Lionel Richard – Ed. L'Harmattan

UE 4 – Transverses, outils et langages**EC1 : Langue vivante**

Intervenants de la maison des langues de l'URCA : Annie Leclerc et Noïm Akbar Hamid

Volume horaire : 24h

ECTS : 2

Dates : cours hebdomadaires – Premier semestre

Les résultats au test de niveau de la première séance, définiront le parcours de chaque étudiant·e :

- FLE – parcours FLE sur ALTISSIA
- Niveau inférieur à B1 - parcours en anglais (ALTISSIA + Présentiel)
- Niveau supérieur à B1 – poursuite du parcours en anglais (ALTISSIA + présentiel obligatoire) ou parcours en autonomie (ALTISSIA) pour une autre langue

Le travail en autonomie sur la plateforme dédiée sera ponctué par les interventions d'un locuteur natif tout au long du semestre.

Objectifs de formation :

Remise à niveau et révisions grammaticales, lexicales et phonologiques ; niveaux A2 à B1

Acquisition de compétences de conversation et d'échange en anglais : communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambigüe en anglais.

Méthode pédagogique :

Le programme de travail sur la plateforme de langues comprend un test de positionnement et des activités lexicales, grammaticales et phonologiques pour l'anglais uniquement.

Toutes les informations (accès à la plateforme, programme de travail, horaire des webinaires et modalités de connexion, modalités du contrôle de connaissance ...) sont communiquées aux étudiant·es lors du premier cours et via le cours Moodle dédié.

Forum, FAQ et quiz seront également proposés.

Déroulé du cours :

Dates des interventions en présentiel (2 heures à chaque session) :

Lundi 16 septembre 2024 (prise en main de la plateforme et test de niveau)

Jeudi 3 octobre 2024

Vendredi 18 octobre 2024

Vendredi 15 novembre 2024

Vendredi 22 novembre 2024

Vendredi 20 décembre 2024

Vendredi 10 janvier 2025 (test)

Processus d'évaluation :

Le contrôle des connaissances s'effectuera au moyen d'un test sur la plateforme et d'un test écrit et oral en ligne.

EC2 : Corps, mouvement, objet – Fly Yoga

Intervenante : Déborah Réa**Volume horaire** : 24h**ECTS** : 2**Dates** : cours hebdomadaires – Premier semestre**Objectifs de formation :**

Le Fly yoga est une méthode de bien-être essentielle à nos vies, permettant une introspection, processus souvent délicat. C'est un travail dans la douceur, la bienveillance et la gratitude par rapport au corps, dont la respiration est la clé. Le tissu suspendu est le moyen permettant le lâcher-prise, offrant un soutien à l'appréhension du corps et de l'espace. Ce cours vise à enseigner l'harmonie du corps et de l'esprit. La pratique allie légèreté et puissance, comme duo essentiel et évident pour une bonne santé et une bonne pratique du corps.

→ Amener les élèves à comprendre et pratiquer les éléments suivants :

- La respiration comme clé pour connaître son corps
- Les techniques, basées sur la respiration, permettant de ré-axer le corps

Chaque séance abordera les éléments suivants :

- Méthode(s) de respiration
- Canalisation de nos énergies
- Exploration et développement de la liberté, de l'intuition et du caractère vivant du corps pour chacun-e

Pour chaque séance il s'agira de passer de la terre (au sol) à l'air (dans le tissu), avec des actions de postures liées à la respiration. Ceci sera proposé de façon progressive afin que chacun puisse se sentir de plus en plus libre dans l'exécution de ces exercices (maîtrise)

Terre (travail au sol) : approche du corps en sécurité, favorisant la détente (ancrage, stabilité).

Terre/air (pieds au sol, assise dans le tissu) : gainage (cf. pilate), postures

Air (dans le tissu) : suspension, inversion posturale

Programme :

1. Premières séances (2-3) : Anatomie globale du corps
2. Mise en action de la respiration, liée aux divers chemins du corps jusqu'à les maîtriser
 - a) Types de respiration (alternative, respiration du feu/du lion, respiration spontanée, respiration profonde, respiration du bourdon)
 - b) Exercices et postures

Processus d'évaluation :

En contrôle continu sur les éléments suivants :

- Compréhension de l'approche du corps /terre (grands axes, respiration...)
- Compréhension de la respiration (appareil respiratoire permettant de bien exécuter et avoir conscience du corps dans le hamac)
- Exécution technique des mouvements (en fonction des exercices traversés, au sol et dans le tissu, équilibre entre les deux, approche du tissu, différentes postures)

EC3 : Construction de la boîte à outils

Intervenants : Baptise Dequet et Manuel Dias

Volume horaire : 36h **ECTS** : 2

Dates : Du 21 au 25 octobre 2024

Objectifs de formation :

Les 16 étudiant·es seront accompagné·es pour construire une boîte à outils en bois, qu'ils utiliseront ensuite tout au long de leur cursus.

Ils·Elles seront sensibilisé·es aux dangers et à la sécurité dans un atelier, aux équipements de protection individuels, et découvriront les différentes machines des ateliers et les outils utilisés lors de la construction.

Un plan en 3D de la boîte à outils imprimé sera distribué à chacun·e. Les intervenants seront présents pour enseigner, conseiller, surveiller, suivre leur travail.

Compétences et connaissances visées

Théorie et pratique de la construction bois, créativité

Connaissance et compréhension des problématiques de sécurité

Programme

Temps de présentation des machines, des règles de sécurité qui s'appliquent dans les ateliers, de l'utilisation des EPI.

Début de la construction de la boîte à outils jusqu'à la fin de semaine.

Un temps de nettoyage et de rangement de l'atelier est prévu à la fin du stage.

Processus d'évaluation :

Critères généraux de conduite :

- Assiduité
- Engagement dans la pratique, participation
- Posture active et bienveillante (être à l'écoute et point d'appui des partenaires /du groupe, contribuer à la réflexion et à la construction du travail en cours)
- Disponibilité, posture de chercheur.se
- Force de proposition, inventivité

Critères propres au stage :

- Compréhension et respect des règles de sécurité
- Compréhension et mise en pratique des techniques abordées : connaissance des outils et technique d'assemblage
- Elargir et valoriser son champ de compétences : se former et/ou s'exercer à des fonctions dans le domaine de la construction
- Capacité à prendre des initiatives grâce aux compétences acquises : domaine technique et/ou artistique

ESNAM 14 – Semestre 2

UE 1 – Projet de création

EC1 : Accompagnement expérimentations solos

Intervenant : Yaël Rasooly

Volume horaire : 31h **ECTS :** 2

Dates : Du 2 au 6 juin 2025

Objectifs de formation :

Le stage, combinant marionnettes et technique vocale, s'appuie sur l'encouragement des élèves et vise à les rendre autonomes dans leurs créations individuelles et personnelles. La dramaturgie de la musique et du son dans la manipulation et le travail vocal constitueront l'entraînement quotidien. Le travail s'organisera autour des étapes suivantes :

- Découvrir et élargir la palette de la voix chantée et la relation unique que chaque élève développe avec sa propre voix
- Cultiver sa propre méthode de travail, en commençant par un échauffement du corps et de la voix, des exercices de libération de la créativité sur l'espace de répétition, en écoutant au passage ses besoins individuels. S'entraîner ensemble pour mettre l'accent sur le voyage et non sur le résultat, en se concentrant sur les découvertes réussies faites lors des répétitions et des improvisations devant le groupe.
- Apprendre à travailler avec une chanson/une composition musicale comme base de dramaturgie et de mise en scène. Présenter un numéro solo devant le groupe.
- Intégrer la voix parlante et de la voix chantée avec la manipulation de la marionnette
- Du concept à la technique : trouver la voix de la marionnette/objet et du marionnettiste, ce que révèle la relation entre eux, caractérisation par le rythme, la hauteur, l'accent, la résonance, l'énergie, le volume, tonalité. Toujours en exploration pour approfondir et déchiffrer la relation entre marionnettiste et marionnette/objet pour parler d'un thème résonnant et d'une histoire significative.

Chacun·e devra proposer au cours du stage un projet de forme courte (3 à 5 minutes) qu'il·elle commencera à travailler. Il s'agira de s'approprier une technique marionnettique traversée pendant l'année écoulée, à l'aide d'objets/marionnettes déjà construits ou existant dans la collection pédagogique.

Evaluation

Une présentation en interne de l'avancée des propositions de chacun·e aura lieu le dernier jour et sera le support des retours apportés par l'intervenante.

Eléments considérés : assiduité, participation, force de proposition... acquis de la semaine.

EC2 : Expérimentations solos / Solab#1

Volume horaire : 56h **ECTS :** 2**Dates :** Du 10 au 18 juin 2025**Objectifs de formation :**

Dans la prolongation du stage de Yaël Rasooly (1 semaine), chaque étudiant·e affinera sa proposition d'expérimentation en solo et la présentera au public les 18 et 19 juin 2025, au théâtre de l'ESNAM.

Il s'agira de mobiliser et s'approprier une technique marionnettique abordée pendant l'année afin de l'approfondir et d'y apporter sa propre créativité dans un travail autonome.

L'objectif est que chacun·e puisse se concentrer trouver la poésie/l'imaginaire de et avec l'instrument choisi et explore et compose avec celui-ci.

Chacun·e choisira pour binôme un·e autre étudiant·e qui jouera le rôle de regard extérieur.

La proposition consistera en une courte forme d'une durée de 3 à 5 minutes.

Il s'agira de :

- Choisir et approfondir une technique marionnettique traversée pendant la première année :
 - Gaine lyonnaise
 - Gaine chinoise
 - Masque
 - Ombre
 - Théâtre de papier
 - Marionnettes fabriquées avec Jo Smith
 - Marionnette sac
- Faire avec l'existant en lien avec les techniques ci-dessus: utilisation de marionnettes créées à l'école ou provenant de la collection pédagogique (attention aux règles de prêt de ces dernières); pas de construction de marionnettes, de scénographie, ni de costumes.

L'accompagnement technique (lumière) sera apporté par le régisseur général et adapté à chaque technique choisie et n'incombe pas aux étudiant·es.

Le protocole et les modalités d'évaluation seront détaillés et remis en mai, lors du stage d'approfondissement des fondamentaux de la manipulation avec Aurélie Hubeau.

UE 2 – Fondamentaux pratiques**EC1 : Instrumentarium II – Gaine chinoise / Potehi Lesson****Intervenant :** Yeung Fai**Volume horaire :** 77h **ECTS :** 3**Dates :** Du 11 au 14 février, du 24 février au 7 mars 2025**Objectifs de formation :**

Les cours couvrent les bases de la marionnette Potehi (gaine chinoise), avec la manipulation à une ou deux mains, les bâtons, les applications de l'épée avec des exercices avec les doigts et les mains, les utilisations créatives, la couture, l'assemblage, la confection de costumes et d'accessoires, l'histoire et bien plus encore.

Ces cours permettent de comprendre l'ensemble du processus théorique et pratique des marionnettes Potehi.

Le programme sera ajusté en fonction des intérêts et des capacités des étudiant·es.

Programme :Du 11 au 14 février

- Introduction aux techniques de base de la manipulation du Potehi – mains nues, à une main, à deux mains, bâtons, armes-épées, etc.
- Le développement des marionnettes Potehi dans le monde
- Pratique des compétences de base – pratique à main nue, à une seule main, fonctionnalité des doigts
- Connexion théâtre et potehi contemporain
- Enseignement systématique des techniques de manipulation Potehi – décomposition et application des techniques traditionnelles de potehi
- Concepts et application pratique du Potehi traditionnel et contemporain

Du 24 février au 7 mars

- Pratique des compétences de base – pratique à main nue, à une ou a deux mains
- Pratique du bâton
- Pensée créative et expérimentation
- Révision des exercices
- Fabrication d'accessoires
- Couture de vêtements Potehi

*** Témoin Gaine Chinoise : Yoann Pencolé (Cie La Poupée qui brûle – ESNAM7)**

EC2 : Instrumentarium III – L'Alphabet des ombres

Intervenant : Fabrizio Montecchi**Volume horaire : 51h ECTS : 3****Dates : Du 25 mars au 4 avril 2025**

Pourquoi le théâtre d'ombres encore aujourd'hui ? Que peut-il apporter à nos vies, à notre société ?

Le Cours « L'alphabet des ombres » est une introduction à l'ombre et au théâtre d'ombres contemporain qui, avec l'offre des outils et des connaissances techniques de base, fournit également des outils de réflexion théorique pour comprendre le sens que la pratique du théâtre d'ombres peut avoir encore dans notre société aujourd'hui. Le Cours est construit sur trois parcours : La découverte de l'ombre, Vers le théâtre d'ombres, Petits essais.

Objectifs de formation :

→ Transmettre, à partir de la connaissance physique et métaphysique de l'ombre, les principes théoriques et les bases techniques et de langage, fondamentales pour la pratique du théâtre d'ombres contemporain.

Compétences et connaissances visées :

- Établir une relation personnelle avec l'ombre.
- Comprendre le potentiel métaphorique et représentatif de l'ombre dans le théâtre.
- Connaître les techniques de manipulation corporelle et de manipulation d'objets dans le théâtre d'ombres.
- Connaître les techniques de construction des silhouettes du théâtre d'ombres.
- S'appropriier les principes fondamentaux de l'écriture textuelle, de l'écriture de scène et de la mise en scène pour le théâtre d'ombres.

Programme :

Le cours est construit sur trois parcours :

1. Le parcours *La découverte de l'ombre* privilégie une approche personnelle de l'ombre. Indispensable à notre capacité perceptive, omniprésente lors de nos expériences sensibles, elle participe et nous accompagne dans notre parcours de connaissance du monde.
2. Le parcours *Vers le théâtre d'ombres* offre le tableau le plus exhaustif possible, des différentes techniques et langages de cet art théâtral. Le parcours est entièrement fondé sur l'étude des différents éléments qui composent le dispositif du théâtre d'ombres : la lumière, l'écran, le corps / objet, la silhouette.
3. Le parcours *Petits essais* est un moment de création par groupe où les élèves ont la possibilité d'expérimenter ce qu'ils ont appris.

Processus d'évaluation :

Observation de l'intérêt et de la compréhension du sujet développé par chaque étudiant·e et de la capacité à travailler individuellement et en groupe.

Références bibliographiques :

Fabrizio Montecchi, Au-delà de l'écran,

<https://marionnette.com/actus/au-dela-de-l-ecran-de-fabrizio-montecchi>

https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=72392

Ce livre contient toute la bibliographie de référence.

*** Témoin Ombre : Jean-Pierre Lescot**

EC3 : Construction II – Moules, volumes et masques

Intervenant : Einat Landais

Volume horaire : 28h **ECTS :** 2

Dates : Du 12 au 15 mars 2025

** Ce stage est en lien direct avec l'EC4 Corps envisagé – Masques*

Objectifs de formation :

- Apprendre à faire des moules et des empreintes du corps.
- Réaliser des masques qui serviront ensuite au stage de Claire Heggen.
- Apprendre la technique du modelage.
- Chercher une stylisation dans les formes du masque, une synthèse des volumes.
- Apprendre le tirage en Worbla, la peinture, la pilosité, etc...

Compétences et connaissances visées :

- Savoir réaliser un moule en plâtre et un tirage en plâtre.
- le modelage d'un masque, le tirage en Worbla.

Programme

1er jour – Moulage de visage

2e jour – Tirage en plâtre, modelage du masque en argile

3e jour – Modelage du masque et tirage en Worbla

4e jour – Finitions, peinture et pilosité.

Un petit moment d'essayage sur scène est prévu en fin de stage.

Processus d'évaluation

Ce qui est évalué est la faculté d'intégrer ce qui est enseigné, la persévérance, la créativité, le travail avec les autres.

EC4 : « Le corps envisagé » ou le masque neutre à fleur de peau

Intervenante : Claire Heggen**Volume horaire** : 30h **ECTS** : 2**Dates** : Du 17 au 21 mars 2025** Ce stage est en lien direct avec l'EC3 Construction II – Moules, volumes et masques*

A la croisée du corps vivant et du corps marionnettique, sera proposé aux étudiant·es un parcours, depuis le masque neutre porté sur le visage au masque délégué de la marionnette, en passant par le masque incorporé. Il y sera question de l'engagement du corps de l'acteur au bénéfice de la vie du masque.

Objectifs de formation :

- Partir de la préparation corporelle au port du masque vers l'apprentissage d'une grammaire élémentaire de la relation corps/objet/masque, dans un souci de rapport organisé et d'une écologie corporelle (notions de progressivité, dégressivité, fixation, contradiction, rétabli).
- De la physiologie à la métaphore, travail de conscience du corps dans et par le mouvement, entretien et mémorisation des principes de jeu dans un souci constant, d'écoute sensible et sensée de leurs potentiels dramatiques, et d'articulation du jeu.
- Entre sujet et objet : Découvrir les voies du masque neutre et son expressivité : En explorer les principes et l'économie (Plans, axes de mouvement, orientations, dynamiques, articulation, regards, facialité, pensée, intention, etc.).
- Entre sujet et objet : l'espace du projet
- Transférer le masque neutre et son fonctionnement à d'autres parties du corps que le visage. Trouver où s'origine le mouvement d'animation du masque. Parcourir lors des explorations, l'expressivité des différentes parties du corps et faire apparaître des chimères, marionnettes corporelles, corps scéniques plus fictifs, loin du réalisme.
- Explorer les limites entre : humain/animal, homme/femme, jeune /vieux, corps normal /corps monstrueux, vie et mort. Croiser et identifier certaines figures mythologiques.
- Eprouver 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.
- Improvisation, composition d'études, variations, caractérisation du masque neutre par la manière de l'habiter, invention dans la fantaisie d'écritures de mini séquences dramatiques à partir des matériaux dégagés lors des explorations et improvisations, chœurs de masques et leurs corollaires (Le héros et le dissident), composition de chimères individuelles et/ou collectives.

Compétences et connaissances visées :

L'acteur en tant que Sujet et Objet d'art
 La relation corps/objet et sa grammaire
 Théâtralité du mouvement
 Corps usuel, corps fictif.
 La notion de service
 Animer/manipuler
 Le jeu métaphorique
 Métonymie et Chimères
 Le scénario a priori et a posteriori
 L'écriture et la composition d'une séquence dramatique à partir de la relation du corps au masque.

Programme :

Jour 1

- Matin : Présentation et contextualisation du stage par Claire Heggen
 Mise en jeu du corps et approche de la notion de service et d'organisation du corps à partir et autour d'une balle.
 Analyse et pratique de la notion de progressivité, au bénéfice de l'objet moteur.
 - Après-midi :
 - Expérimenter différents modes de regards : Objectif/Subjectif/Parabase/ Intérieur, et leurs implications dans le jeu de la pensée.
 - Comment donner de l'intention, depuis le pré- mouvement, son agrandissement dans l'espace, jusqu'à un engagement corporel maximum.
 - Chausser le masque et variations : identifier le masque neutre par le toucher (intérieur/extérieur), les yeux fermés.
 Approcher le masque du visage, écouter les informations qu'il me donne. Approcher son visage du masque fixe.
 Masque fixe, la tête et le visage tournent autour du masque. Apparitions /disparitions.
 Tête fixe, masque tourne autour du visage (éclipser, révéler, dévoiler).
 Le masque s'écarte du visage et de la verticale, regard vers le masque puis rétabli du visage dans le masque. Le corps s'organise en fonction de la proposition du masque.
 En deux groupes. Un groupe spectateur témoin
 Un groupe fixe à l'écoute des apports de la proprioception dans la verticalité.
 Constatations sur le fonctionnement du masque comme une facialité, un regard, une pensée, une intention.

Jour 2

- Matin : Mise en jeu du corps par le toucher. Main sur le corps, Corps sous la main fixe. À l'écoute des informations.
 Notion de fixation. Ecouter l'expressivité qui se dégage des différentes explorations
 Explorer les orientations du corps, les changements de niveaux et la hiérarchie, l'expressivité qui s'exprime sans intention de s'exprimer soi-même.
 - Après-midi : Exploration/improvisation face aux autres témoins, des mouvements du corps, visage masqué et fixé en trois niveaux différents de l'espace, regard à l'horizon. Passage abrupt d'un niveau à l'autre, comme des niveaux de conscience différents.

Improvisation de la relation fixe de deux masques/tête, appelée les siamois (accord, fusion, tentatives de séparation, lutte, etc.)

Notion de motif et variations autour du motif, apparu dans l'improvisation.

Jour 3

- Matin : Mise en jeu une main posée sur un genou et l'autre sur l'épaule opposée.

Apprivoiser la distance entre les deux, entre pré-mouvement invisible et distance la plus grande. Se rapprocher, s'éloigner, s'écarter. Mouvement de l'un, mouvement de l'autre, articuler, fixer, résister, dans la poussée, dans le tirer, etc.

- Après-midi :

Les corps chimériques et le déplacement du masque sur la tête.

Masque à l'arrière de la tête (Janus)

Version usuelle, jeu sur le trouble, entre la face et le dos, et actions usuelles.

Version monstrueuse et apparition de la chimère.

Ne pas oublier les regards, la pensée, les intentions, la facilité...

Masque sur le dessus de la tête.

Explorations par deux : un regarde, guide, encourage, l'autre dans ses explorations.

Entre le rire et l'effroi.

Jour 4

- Matin :

Masque main (Délégation)

Exploration du progressif et de la contradiction avec masque-main moteur.

Même chose avec la conscience de ce qui est montré au spectateur. Question de l'orientation. Notion de « Une à la fois », de figure.

Relation de deux figures, une main-masque, et une visage-masque

- Après-midi :

Expérimenter tous les principes visités : avec le masque, et le corps.

Choisir pour le lendemain quelle forme développer.

Jour 5

- Matin

Mémoire des différents protocoles et de la grammaire utilisée dans les jours précédents.

Travail de composition d'une séquence dramatique.

Exploration en solo puis avec aide d'un·e partenaire.

Visionnement par le groupe et commentaires de l'intervenante.

- Après-midi :

Re-travail individuel de sa composition en se resserrant sur les métaphores vives originelles, dans l'idée d'améliorer, essentialiser, réduire

Commentaires collectifs ainsi que de l'intervenante.

Point final.

Processus d'évaluation :

Le processus d'évaluation se fait en permanence durant les cours par des retours individuels et collectifs de l'intervenante et des étudiant·es eux-mêmes.

EC5 : Les fondamentaux de la manipulation et de l'animation des marionnettes – Approfondissements et mise en jeu

Intervenante : Aurélie Hubeau

Volume horaire : 32h **ECTS :** 2

Dates : Du 12 au 16 mai 2025

Dans la continuité du premier stage (décembre 2024), nous revisiterons et approfondirons, par la pratique et l'observation, les bases fondamentales de la manipulation et de l'animation des marionnettes, avec différents objets, matériaux et marionnettes. Nous effectuerons ce travail à partir d'exercices et d'études.

Dans le cadre d'études, nous travaillerons sur la création, la répétition et la monstration de séquences marionnettiques à partir de textes de Samuel Becket et Daniel Lemahieu – sorte de partitions pour marionnettes et marionnettistes.

Nous consacrerons un temps pour préparer le travail de solo de fin d'année des élèves.

Objectifs de formation :

- Se mettre en disponibilité pour le travail d'animation
- Repérer et mettre en évidence les éléments essentiels à la manipulation d'objet dans le jeu par délégation
- Approfondir et consolider les bases de la manipulation et de l'animation avec différents objets (donc différentes matérialités)
- Augmenter et affiner notre lexique commun du vocabulaire des fondamentaux afin de pouvoir être dirigé en tant que marionnettiste et pouvoir diriger des marionnettistes
- Créer et répéter des partitions marionnettiques à partir d'un texte sans parole

Compétences et connaissances visées :

- Jeu en délégation : placement, gestion et accompagnement du corps du marionnettiste
- Maîtrise de la verticalité, du sol, du regard, de la segmentation, du moteur du mouvement, du point fixe, impulse et contre impulse, respiration.

Programme :

- Échauffement
- Exercices avec différents matériaux et objets
- Improvisations collectives de mise en jeu des fondamentaux de manipulation abordés
- Travail de courtes études à partir d'un texte partition pour marionnettes et marionnettistes
- Prise de notes et retours collectifs sur chaque journée

Processus d'évaluation :

La prise en compte du travail pendant l'atelier et des acquis

Références bibliographiques :

- *Abécédaire illustré* de Claire Heggen disponible sur le PAM
- *Les Fondamentaux De La Manipulation : Convergences* sous la direction d'Evelyne Lecucq, éditions Théâtrales
- *La Marionnette – de L'objet manipulé à L'objet Théâtral* de Anne Cara, Scérén
- *Actes sans parole* de Samuel Beckett

EC6 : Travail de jeu en lecture autour du texte *Pas une de ces personnes*, de Martin Crimp

Intervenants : Rémy Barché et Alann Baillet

Volume horaire : 52h **ECTS** : 2

Dates : Du 19 au 28 mai 2025

Les membres de la compagnie Tendre est la nuit travailleront sur une mise en lecture du texte *Pas une de ces personnes*, avec les élèves marionnettistes. Ce texte est composé de 299 répliques prononcées par 299 personnages différents. Avec humour et cruauté, il se fait la chambre d'écho des « maux de dents sociétaux » contemporains, comme le dit son auteur. Le travail de ce texte permettra de consolider les fondamentaux du jeu d'acteur.

Objectifs de formation :

L'objectif de l'atelier est de mettre en forme une version lue et mise en espace de ce texte foisonnant. Les élèves devront prendre en charge une multiplicité de voix et développer pour cela une grande mobilité de jeu. La forme de ce texte non fictionnel étant très éclatée, les élèves devront, en complicité avec les intervenants, aiguïser leur sens de la dramaturgie et mener une enquête de sens claire pour tracer une ligne cohérente dans l'interprétation collective présentée au public.

Compétences et connaissances visées :

- Mobilité et plasticité du jeu
- Sens de la dramaturgie
- Plaisir et engagement dans la lecture à voix haute

Programme :

Après avoir découvert des extraits de différentes pièces de Martin Crimp pour comprendre les enjeux de son écriture, les élèves alterneront entre travail collectif et séances en petit groupe pour monter sous forme de lecture publique la globalité de la pièce *Pas une de ces personnes*, de Martin Crimp.

Processus d'évaluation :

Les étudiants seront évalués selon l'atteinte des objectifs de formation et l'investissement fourni pendant le stage.

Références bibliographiques :

- *La Ville*, de Martin Crimp
- *Face au mur*, de Martin Crimp

UE 3 – Fondamentaux théoriques**EC1 : Histoire des arts de la scène II****Intervenante de l'URCA : Philippe Godefroy (CM et TD)****Volume horaire :** 24h **ECTS :** 2h**Dates :** Cours hebdomadaires (CM et TD) – Deuxième semestre

L'enseignement, réparti sur les deux semestres de la première année de licence, porte sur l'histoire des arts de la scène. Essentiellement focalisé sur l'histoire du théâtre, le cours aborde également les grandes lignes de l'histoire de la danse et de l'opéra.

Le premier semestre court de l'Antiquité au XVIIIe siècle et retrace les périodes saillantes de l'histoire de la scène, à l'échelle européenne, à travers la question des espaces de représentation. Le second semestre prend le relais jusqu'à la période contemporaine, avec une focalisation plus nettement francocentrée, mais qui prend en compte les influences étrangères qui déterminent la naissance de l'art de la mise en scène et les mutations de l'art scénique français.

Les TD sont l'occasion d'offrir un approfondissement au CM, grâce à la focalisation sur de grands mouvements artistiques, de grandes figures ou de grands spectacles qui ont marqué l'histoire des arts de la scène.

Objectifs de formation :

- Offrir un panorama de l'histoire des arts de la scène (théâtre, opéra, danse) de l'Antiquité à nos jours ;
- Donner des repères historiques aux étudiant·es, afin de leur permettre de mettre en perspective les grandes tendances contemporaines des arts de la scène ;
- Poser les fondements d'une culture scénique grâce à la présentation des grands noms et mouvements qui ont marqué l'histoire des arts de la scène.

Processus d'évaluation :

Contrôle continu

EC2 : Parcours du spectateur et analyse critique II

Dans le cadre du parcours du spectateur, les étudiant·es découvriront les programmations de différents théâtres et festivals. Ils·elles assisteront au second semestre à 15 représentations programmées au Théâtre de Charleville-Mézières - TCM-, au Manège et à la Comédie de Reims.

Deux voyages permettront de partir à la découverte de l'Hectare, Centre National de la Marionnette (CNMa) à Vendôme et son festival Avec ou sans fil (du 5 au 7 février 2025), ainsi que le Mouffetard (CNMa) à Paris et la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette -BIAM- (30 et 31 mai 2025).

Festival Avec ou Sans Fils (à L'Hectare, CNMa de Vendôme)

Mercredi 5 février 2025 – La Langue des cygnes – L'Hectare

Jeudi 6 février 2025 – M.A.R – Saint Firmin

Vendredi 7 février – Odessa

Vendredi 14 février 2025 – Sortie de résidence Rouge Dents (CieTendre est la nuit) – 17h30 – TCM

Vendredi 28 février 2025 – Maison de poupée – 19h – Le Manège, Reims

Jeudi 27 mars 2025 – Farben – 20h – TCM

Samedi 29 mars 2025 – Les lettres de mon père – 15h – Le Manège, Reims

Jeudi 3 avril 2025 – Makbeth – 20h – La Comédie, Reims

Jeudi 24 avril 2025 – 4211km – 20h – TCM

Mercredi 14 mars – Hourvari – 20h – Plaine du Mont Olympe / TCM

Vendredi 16 mai 2025 – La Barbichette – 20h – Le Manège, Reims

Biennale Internationale des Arts de la Marionnettes (au Mouffetard, CNMa de Paris)

Vendredi 23 mai – Mizu – 20h30 – Pantin

Samedi 24 mai – Sous terre – 15h – La Nef

Jeudi 5 juin 2025 – Pinocchio Live#3 – 19h – Le Manège, Reims

EC3 : Le théâtre de papier au service de la dramaturgie

Intervenants : Narguess Majd et Alain Lecucq**Volume horaire : 68h ECTS : 3****Dates : Du 28 avril au 7 mai 2025**

La lecture de plusieurs pièces courtes ou une longue pièce divisée en plusieurs parties est effectuée. Chaque élève choisi le texte qui l'intéresse le plus. Les groupes sont formés autour des textes. Un point de vue est sélectionné par groupe. À la suite d'une mise en scène sur le papier puis un travail scénographique la construction commence. Des allers-retours entre l'atelier et le plateau permet de préparer et améliorer les spectacles.

Objectifs de formation :

- Approcher un texte de plusieurs points de vue
- Mise en évidence littéraire des composants d'un point de vue
- Mise en évidence visuelle des composants d'un point de vue
- Apprendre les bases de la technique du théâtre de papier
- Transformer les compositions littéraires en éléments théâtraux
- Apprendre les bases de l'animation du théâtre de papier

La réflexion et les choix dramaturgiques se font autour de la table ; en partie individuellement et ensuite par groupe. Les bases de la construction du théâtre de papier ont lieu à l'atelier. Le travail sur le plateau rejoint le travail à l'atelier.

À la fin de la deuxième semaine le travail « terminé » est partagé avec un public.

La dernière semaine permet de reprendre le spectacle et de rendre visible ce qui est resté inaperçu ou trompeur lors du premier partage.

Une restitution en forme de représentation a lieu à la fin de la troisième semaine.

Connaissances et compétences visées :

- Avoir plusieurs lectures d'un même texte
- Souligner les éléments servant un point de vue dans un texte
- Transformation graphique des éléments littéraires
- Développement théâtral des composants littéraires et des éléments graphiques
- Rendre accessible le propos à un public

Programme :

- Choix du texte
- Travail sur quoi, pourquoi, pour qui
- Bases de la technique du théâtre de papier
- Mise en scène sur le papier
- Scénographie
- Construction
- Jeu et manipulation
- Partage avec le public
- Reprise
- Restitution

Processus d'évaluation : La prise en compte du travail pendant l'atelier et des acquis

UE 4 – Transverses, outils et langages**EC1 : Langue vivante****Intervenants de la maison des langues de l'URCA :** Annie Leclerc**Volume horaire :** 24h**ECTS :** 2**Dates :** cours hebdomadaires – Deuxième semestre

Les résultats au test de niveau de la première séance, définiront le parcours de chaque étudiant·e :

- FLE – parcours FLE sur ALTISSIA
- Niveau inférieur à B1 - parcours en anglais (ALTISSIA + Présentiel)
- Niveau supérieur à B1 – poursuite du parcours en anglais (ALTISSIA + présentiel obligatoire) **ou** parcours en autonomie (ALTISSIA) pour une autre langue

Le travail en autonomie sur la plateforme dédiée sera ponctué par les interventions d'un locuteur natif tout au long du semestre.

Objectifs de formation :

Remise à niveau et révisions grammaticales, lexicales et phonologiques ; niveaux A2 à B1

Acquisition de compétences de conversation et d'échange en anglais : communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambigüe en anglais.

Méthode pédagogique :

Le programme de travail sur la plateforme de langues comprend un test de positionnement et des activités lexicales, grammaticales et phonologiques pour l'anglais uniquement.

Toutes les informations (accès à la plateforme, programme de travail, horaire des webinaires et modalités de connexion, modalités du contrôle de connaissance ...) sont communiquées aux étudiants lors du premier cours et via le cours Moodle dédié.

Forum, FAQ et quiz seront également proposés.

Déroulé du cours :

Dates des interventions en présentiel (2 heures à chaque session) :

Vendredi 14 février

Vendredi 28 février

Lundi 10 mars

Vendredi 28 mars

Jeudi 10 avril

Jeudi 15 mai

Jeudi 5 juin

Processus d'évaluation : Le contrôle des connaissances s'effectuera au moyen d'un test sur la plateforme et d'un test écrit et oral en ligne.

EC2 : Semaine technique : Technique lumière et plateau, machine et outils des ateliers, couture, impression 3D

Volume horaire : 24h

ECTS : 2

Dates : Du 7 au 11 avril 2025

Technique lumière et plateau

Intervenant : Thomas Rousseau

Le premier module technique vise à offrir une base technique commune à tous autour des grandes thématiques techniques que sont :

- La lumière
- Le son
- L'électricité
- Le plateau
- La sécurité

Pour cela, la majorité des cours se dérouleront dans le théâtre en demi-groupe afin d'allier la pratique in situ avec la théorie.

Objectifs de la formation :

- Acquérir le langage technique de base
- Comprendre les différentes chaînes techniques
- Comprendre les avantages, inconvénients et limites de la technique
- Être capable d'échanger avec une équipe technique
- Être capable d'exprimer une demande technique simple
- Être capable d'effectuer une installation simple et fonctionnelle
- Être capable d'effectuer une régie simple

Déroulé de la formation :

Jour 1 : Visite du théâtre complet, locaux de stockage et locaux techniques compris. Rappel des règles de sécurité. Echange autour des équipements techniques. Introduction aux bases de l'électricité. Présentation des différents projecteurs

Jour 2 : Utilisation des différents projecteurs au sol, découverte de leur différentes possibilités et essai de réglages. Découverte de la chaîne lumière sur scène. Extrapolation de la chaîne lumière au théâtre complet. Echange sur les différentes possibilités selon les aménagements propres à chaque salle.

Jour 3 : Découverte des différents micros, mise en place d'une chaîne son au plateau, apprentissage basique de la console son. Echange sur la pertinence de l'utilisation de la technique lumière et son pour un spectacle.

Jour 4 : Chaque étudiant-e procède à l'installation et au réglage d'un projecteur. Utilisation de la console de contrôle des perches et un passage par personne à la génie. Echange sur les différentes utilisations des pendrillonnages au bénéfice du spectacle

Jour 5 : Echanges et questions sur le travail de la semaine. Atelier pratique de placement dans la lumière. Evaluation par questionnaire. Clôture de la semaine de travail par un jeu en groupe « aller chercher la lumière ».

Modalités d'évaluation :

- Ponctualité et assiduité.
- Respects des règles de sécurités élémentaires.
- Participation au cours.
- Questionnaire : 20 questions en QCM, 5 questions ouvertes.

Machines et outils des ateliers / Impression 3D

Intervenant : Manuel Dias

Objectifs de formation :

Les 16 étudiant-es, encadrés par Manuel Dias, responsable des ateliers de l'ESNAM, approfondiront les protocoles d'utilisation des différentes machines-outils et des outils électroportatifs ou à main utilisés lors de la construction de la boîte à outils au premier semestre.

L'utilisation des machines-outils permet plus de possibilités que celles abordées lors de la construction de la boîte à outils, pendant laquelle l'utilisation reste basique dans un cadre initiatique. Nous tâcherons de comprendre le fonctionnement et les différents usages possibles des machines de l'atelier (scie sur table, scie radiale, scie à ruban...).

Ces cours seront également l'occasion de revoir ensemble les matériaux utilisés et les règles de sécurité de l'atelier bois (sécurité à l'utilisation des machines et outils, EPI, nettoyage...).

La semaine se clôturera par un atelier sur l'impression 3D au Fablab de l'Eisine (Campus Sup'Ardenne).

Compétences et connaissances visées

Connaissance et compréhension des problématiques de sécurité

Théorie et pratique de l'utilisation des machines et outils de l'atelier

Programme

- Rappel des règles de sécurité qui s'appliquent dans les ateliers, de l'importance des EPI, des protocoles d'utilisation des machines.
- Retour sur les machines déjà utilisées et découverte de nouveaux outils
- Principaux réglages
- Approches des différentes caractéristiques du bois et techniques de coupe
- Approche des techniques d'impression 3D (Fablab)

Processus d'évaluation :

Critères généraux de conduite :

- Assiduité
- Engagement dans la pratique, participation
- Posture active et bienveillante (être à l'écoute et point d'appui des partenaires /du groupe, contribuer à la réflexion et à la construction du travail en cours)

Critères propres au stage :

- Compréhension et respect des règles de sécurité et de la vie dans un atelier
- Compréhension et mise en pratique des techniques abordées : connaissance des outils
- Elargir et valoriser son champ de compétences : se former et/ou s'exercer à des fonctions dans le domaine de la construction

Couture

Intervenante : Nathalie Leblanc

Objectifs de formation :

Les étudiants découvriront ou redécouvriront les ressources à leur disposition dans l'atelier couture de l'ESNAM. Selon leur niveau, ils pourront approfondir leurs connaissances et perfectionner leur utilisation d'une machine à coudre.

Les fondamentaux de la couture seront abordés au moyen de jeux et de mises en situations, ainsi qu'à travers la réalisation concrète de vêtements miniatures.

- Connaître l'outil machine à coudre, savoir s'en servir au maximum de ses capacités, et l'entretenir
- Couture droite et couture arrondie
- Point à la main
- Savoir associer les textiles et aiguilles adéquats
- Pour les plus avancé.es : savoir réaliser un vêtement à partir d'un patron

Compétences et connaissances visées

- Initiation à la couture
- Prise en main des machines à coudre
- Création de patrons
- Initiation / perfectionnement à l'utilisation des machines à coudre
- Initiation à la couture à la machine (droit, arrondi) et à la main

Programme :

4 groupes seront créés en fonction du niveau de chacun.e

Pour chaque atelier (4h/groupe), l'intervenante vérifiera les acquis concernant la prise en main des machines à coudre puis invitera les étudiant.es à réaliser des vêtements miniatures à partir de patrons.

EC3 : Corps, mouvement, objet - Fly yoga

Intervenante : Déborah Réa**Volume horaire** : 24h **ECTS** : 1**Dates** : cours hebdomadaires – Deuxième semestre**Objectifs de formation :**

Le Fly yoga est une méthode de bien-être essentielle à nos vies, permettant une introspection, processus souvent délicat. C'est un travail dans la douceur, la bienveillance et la gratitude par rapport au corps, dont la respiration est la clé. Le tissu suspendu est le moyen permettant le lâcher-prise, offrant un soutien à l'appréhension du corps et de l'espace. Ce cours vise à enseigner l'harmonie du corps et de l'esprit. La pratique allie légèreté et puissance, comme duo essentiel et évident pour une bonne santé et une bonne pratique du corps.

→ Amener les élèves à comprendre et pratiquer les éléments suivants :

- La respiration comme clé pour connaître son corps
- Les techniques, basées sur la respiration, permettant de ré-axer le corps

Chaque séance abordera les éléments suivants :

- Méthode(s) de respiration
- Canalisation de nos énergies
- Exploration et développement de la liberté, de l'intuition et du caractère vivant du corps pour chacun·e

Pour chaque séance il s'agira de passer de la terre (au sol) à l'air (dans le tissu), avec des actions de postures liées à la respiration. Ceci sera proposé de façon progressive afin que chacun puisse se sentir de plus en plus libre dans l'exécution de ces exercices (maîtrise)

Terre (travail au sol) : approche du corps en sécurité, favorisant la détente (ancrage, stabilité).

Terre/air (pieds au sol, assise dans le tissu) : gainage (cf. pilate), postures

Air (dans le tissu) : suspension, inversion posturale

Programme :

Grâce au lâcher-prise acquis au 1er semestre, on peut commencer à aller vers une pratique plus libre, vers l'inversion posturale cf. des postures plus acrobatiques, ludiques, en fonction du développement de chacun·e. Cette exploration guidera le 2nd semestre et pourra aboutir à des travaux plus collectifs (postures à 2 par exemple) de recherche dans l'espace. Les séances procéderont de nouveau dans le passage terre/air, de façon progressive.

Processus d'évaluation :

En contrôle continu sur les éléments suivants :

- Compréhension de l'approche du corps /terre (grands axes, respiration...)
- Compréhension de la respiration (appareil respiratoire permettant de bien exécuter et avoir conscience du corps dans le hamac)
- Exécution technique des mouvements (en fonction des exercices traversés, au sol et dans le tissu, équilibre entre les deux, approche du tissu, différentes postures)

EC4 : Chant choral et notions de musique dans le cadre d'un spectacle

Intervenant : Marcel Ebbers

Volume horaire : 28h **ECTS :** 1

Dates : cours hebdomadaires

Objectifs de formation :

Apprentissage de chant choral. Utilisation d'instrument de musique dans le cadre d'un spectacle

→ Oser chanter, oser incorporer de la musique « Live » en étant le plus efficace et personnel que possible.

→ Maîtriser les rudiments de la composition et des techniques de chant (harmonique)

Compétences et connaissances visées :

L'élève apprendra à utiliser sa voix de multiples façons. La voix et le chant lui donneront un sens musical de la narration. La musique et le chant peuvent être des guides puissants pour l'écriture.

A l'issue de ce cycle, l'élève devra parvenir à chanter et à mettre en place rythmiquement une mélodie simple en s'appuyant particulièrement sur la trame harmonique (étude de la perception de l'harmonie et du rapport mélodico-harmonique).

Programme

- Technique vocale : connaissance de l'appareil phonatoire, exercices visant à développer les résonateurs (voiles du palais, positionnement de la mâchoire et des lèvres), projection du son et prise de conscience du soutien (vocalises croissantes en difficultés adaptées à la tessiture de chaque chanteur, hauteurs du son et amplitude des intervalles...).
- Travail sur la posture du corps (maintien de la colonne vertébrale et soutien du diaphragme).
- Travail de reconnaissance et d'intonation des intervalles, polyphonies simples, accords à trois sons (fondamentale, tierce, quinte), notions de tonalités.
- Travail de la justesse, de l'intonation, vocalises, échauffement.
- Apprendre à connaître sa tessiture (les registres, l'ambitus d'une mélodie...).
- Travail de la polyphonie et des chœurs.
- Travail en voix de poitrine, mixte et de tête.
- Travail du phrasé, des nuances, de l'articulation, du rythme.
- Travail sur les nuances et l'interaction avec l'accompagnement (acoustique, électrique, environnement sonore).
- Rythmes carrures et formes : mesures simples courantes (4/4-3/4), notions de pulsations, de tempo, coordinations motrices, notion de cycles harmoniques, placement rythmique des mots, articulation.

Processus d'évaluation :

Implication de l'élève, aptitude à appliquer la musique dans le spectacle.