

FORMATION PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE

L'ORCHESTRE DE L'INVISIBLE

Stage dirigé par Yael Rasooly

Du 14 au 18 février 2022

À l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette
16 av. Jean Jaurès, 08000 Charleville-Mézières – France

Public concerné

Des professionnel.elle.s de la scène et des arts plastiques : Metteur.euse en scène, marionnettiste, comédien.ne, danseur.seuse, circassien.ne, chanteur.euse, musicien.ne, plasticien.ne...

Pré-requis

Expérience professionnelle des arts de la scène et présence impérative sur les 5 jours de stage.

Les stages de formation continue proposés par l'Institut International de la Marionnette s'adressent à des professionnel.le.s sélectionné.e.s sur dossier.

Les stagiaires peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'AFDAS, sur demande personnelle à effectuer dès le dépôt de candidature.

Dates et durée du stage

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

5 jours - 35 h - Horaires : 9h30 -12h30 / 14h - 18h

Lieu du stage

Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette

16 av. Jean Jaurès, 08000 Charleville-Mézières

Langues du stage

Français et anglais

Nombre de participant.e.s

8 à 12 personnes

Coût du stage

400€ (financement individuel)

550€ (financement AFDAS ou autres)

Date limite de dépôt des dossiers de candidature

Lundi 3 janvier 2022

Objectifs du stage

La formation vise à explorer le processus de création et à offrir aux participant.e.s des outils pour améliorer leur propre démarche à travers la transmission de la méthode de recherche et de création de Yael Rasooly.

Il s'agira, avec une sensibilité accrue, de pénétrer dans l'endroit de l'intime où il devient possible de dépasser le blocage artistique, et de créer en affrontant efficacement l'inconnu et la vulnérabilité.

Les journées seront principalement organisées autour de la recherche active, l'exploration et le développement des différents canaux relationnels entre l'artiste et l'objet, avec une mise en avant des moyens par lesquels cette relation peut nourrir la dramaturgie, faire écho à différents niveaux de pensée et de conscience et exprimer une profondeur unique de sens et d'émotions.

La dramaturgie de la musique et du son dans la manipulation sera aussi une piste explorée. Au-delà de la manipulation d'objets, le travail vocal sera également une composante de l'entraînement quotidien.

Compétences visées

- S'initier à la méthode de Y. Rasooly pour la manipulation d'objet depuis leur signification et leur charge mémorielle
- Apprendre une Méthode de création pour un solo
- S'initier au jeu des tensions entre l'interprète et l'objet/marionnette
- Appréhender la dramaturgie par la musique
- Acquérir une technique de base pour un training corporel et vocal
- Découvrir et explorer la technique du masque de papier (selon le temps disponible)
- Savoir intégrer ces techniques à son propre travail artistique

Programme du stage

Dans un processus de recherche-création, nous explorerons la complexité de la relation interprète-objet comme élément de métaphore, de réflexion et de subversion. Les stagiaires auront l'occasion de développer une sensibilité accrue face à la dramaturgie des objets du « quotidien », objets de mémoire, objets affectifs, sociaux, politiques, et souvent chargés d'histoire.

Nous découvrirons différentes méthodes de manipulation en analysant comment celles-ci peuvent devenir une force déterminante dans l'essence de la création, notamment avec la dramaturgie de la musique et du son dans les arts de la manipulation.

Avec la création de récits dramaturgiques et le développement d'un langage artistique à la fois commun et personnel à chaque participant, la formation combinera différentes modalités de travail : collectif avec tout le groupe, en sous-groupes et en individuel.

Les exercices fourniront l'opportunité et la liberté nécessaires à chaque participant d'exprimer sa voix intérieure afin d'aborder des thèmes qui l'inspirent personnellement.

Les arts de la scène sont fondamentalement liés à l'adresse, c'est pourquoi, en conclusion de cette formation, un temps de rencontre avec le public permettra de réfléchir à la notion de « regard extérieur », dimension cruciale de notre média artistique. Dans un environnement favorable à l'apprentissage, la présentation publique in situ permettra d'exp rimer cette relation avec les différentes formes de réception.

Le stage a pour objectif de répondre également au problème de la solitude de l'artiste dans sa démarche de création. Effectivement, il peut arriver que dans ce processus l'artiste perde la vue d'ensemble de son projet à cause de détails, et parfois même le fondement de sa passion et l'énergie nécessaire.

Un environnement propice sera créé où chacun.e se sentira libre de prendre des risques et de repousser les limites de ce qu'il/elle entreprend habituellement.

Planning prévisionnel

Déroulé des 5 jours

(Programme transmis à titre indicatif et non contractuel, il peut varier, en fonction de l'avancée du groupe et des besoins liés à la transmission)

Jour 1

- Présentation du parcours de Yael Rasooly, rencontre des un.e.s avec les autres grâce au jeu du « first storytelling » ;
- Échauffement physique et vocal, accompagné d'exercices rapides d'écriture et/ou de dessins intuitifs ;
- Introduction à la manipulation d'objets : les familles d'objets, la composition, les techniques de manipulation, la relation de l'objet avec l'interprète/ le personnage ;
- Introduction à la création en solo : recherche des relations entre interprète et objet/marionnette, exploration des possibilités créatives et de sens ;
- Exercice à l'aveugle : travail intuitif à travers une improvisation à l'aveugle, masquée, avec objet et en musique
- Jeu à travers la musique ;
- Retours et partages d'expérience de la journée, définition des besoins techniques.

Jour 2

- Échauffement physique et vocal, accompagné d'exercices rapides d'écriture et/ou de dessin intuitifs ;
- La première partie de la journée sera consacrée au travail vocal et au chant à travers le mouvement, en explorant la connexion de la voix et du chant avec les objets / marionnettes (en groupe et individuellement), à l'exploration de la création des tensions : multicouche, subversion, dualité, pour aller au-delà du familier ;
- Exercice le « Chant des secrets » pour la création du solo ;
- Première présentation des travaux en cours, chacun.e en position de regard extérieur et d'interprète ;
- Exercice du changement/switch : exploration des différents genres et styles (comédie romantique, thriller, reportage, théâtre musical, crime-mystère, film noir, etc.)

Jour 3

- Échauffement physique et vocal, accompagné d'exercices rapides d'écriture et/ou de dessin intuitifs
- Approfondissement du jeu « Chant des Secrets » ;
- Exercice collectif "First I was afraid- I will survive" sur les niveaux d'intensité et de vulnérabilité, par le dialogue avec le.la performeur.euse, un matériau choisi et une vérité cachée ;
- Temps de travail personnel pour la création solo. Yael Rasooly accompagne un premier groupe de participant.e.s.
- Selon le temps disponible : introduction aux techniques du masque de papier, sa relation au corps, les différentes possibilités d'échelle, la transformation, la tension entre 2D et 3D.

Jour 4

- Échauffement physique et vocal, accompagné d'exercices rapides d'écriture et/ou de dessin intuitifs ;
- Temps de travail personnel pour la création solo. Yael Rasooly accompagne un second groupe de participant.e.s. ; temps d'échange en groupe ; préparation pour la présentation.
- Présentation au groupe des solos sélectionnés, retours, organisation de la dernière journée. Présentation en interne pour le groupe.

Jour 5

- Échauffement physique et vocal, accompagné d'exercices rapides d'écriture et/ou de dessin intuitifs, bilan de ce qui a été réalisé et perspective des étapes ultérieures
- Préparation individuelle et collective de la présentation publique, déroulé technique ;
- Présentation publique : exercices et méthodes de travail, et présentation des travaux solo en devenir pour les participant.e.s qui le souhaitent.

PORTRAIT de l'artiste par elle-même, ouvert au public (durée 1h30) :

Mardi 15 février à 19h30, au théâtre de l'ESNAM

Yaël Rasooly présentera ses méthodes de travail et processus de création, ainsi que des artistes qui l'ont inspirée ou avec lesquels elle a travaillé, à travers la diffusion de séquences vidéo.

Méthode pédagogique

Pour chaque participant.e :

- Mise en adéquation de son potentiel, de ses désirs et de sa passion, le « quoi » et le « comment » ;
- Mise en condition d'une réceptivité totale pour une création puissante ;
- Fourniture d'une boîte à outils qui puisse accompagner sa vie d'artiste.

Évaluation

Chacun.e pourra mettre en pratique ses acquis par la création d'un solo ou duo en vue d'une restitution au groupe dans un premier temps, et devant un public dans un second temps. Cette restitution du travail de chacun.e fera l'objet d'un échange et l'occasion d'une évaluation individuelle et collective de la session de formation.

La formatrice établira une fiche d'évaluation des acquis.

Une fiche individuelle d'auto-évaluation est également complétée par les stagiaires à l'issue du stage et transmis à l'Institut. Elle fera référence aux différents points relatifs à l'organisation du stage et à leurs attendus.

Support et ressources

Accès au Centre de Recherche et de Documentation, sur catalogue en ligne et en accès libre aux horaires d'ouverture.

Mise à disposition du Théâtre de l'ESNAM, de la salle d'expression en façade et de la Black Box pour toute la durée du stage, de l'Instrumentarium de marionnettes de l'École Nationale Supérieure, du foyer des étudiant.e.s de l'ESNAM (vaisselle et micro-ondes à disposition).

Les moyens mis à disposition

Le théâtre de l'ESNAM, différents espaces pour le travail individuel ou en petits groupes (salle d'expression corporelle, Black box, Instrumentarium), foyer des étudiant.e.s (espace de détente et de restauration), système de sonorisation, vidéoprojecteur et écran, objets et marionnettes.

Le régisseur général de l'ESNAM sera présent sur toute la durée du stage, et la direction/trice de la formation et/ou l'assistante de direction et à la formation seront présentes à l'accueil des stagiaires et en fin de formation pour la restitution publique et le bilan de stage.

Référents handicap

- **Accessibilité des locaux**
Johnjohn Bernard, responsable des bâtiments
johjohn.bernard@marionnette.com
- **Pour toute demande relative à des questions pédagogiques et artistiques, s'adresser au service formation**
Brigitte Behr, assistante de direction et à la formation
brigitte.behr@marionnette.com

La formatrice : Yael Rasooly

Yael Rasooly, photo : D.R.

Yael Rasooly est metteuse en scène de théâtre visuel, comédienne, chanteuse et marionnettiste.

Née à Jérusalem en 1983, elle se forme d'abord au piano et chant classiques avant d'étudier le théâtre à Londres au Central Saint Martin. Son langage théâtral singulier, qu'elle commença à développer lors de son passage à la School of Visual Theatre de Jérusalem, se base sur une approche multidisciplinaire, où tous les éléments de la mise en scène ont une importance égale dans la narration.

La relation entre les objets / les matériaux et l'interprète sont au cœur de son travail, ainsi que les choix de scénographie, d'univers sonore et musical. Son univers visuel fait entendre ce qui est

d'habitude tu, conviant le public à voyager dans les non-dits de notre société.

Elle a notamment créé *Paper Cut*, une performance solo ayant reçu de nombreux prix ; *The House by the Lake*, un cabaret musical pour actrices, poupées et objets, décrivant l'histoire de trois sœurs qui se cachent pendant la Seconde Guerre Mondiale ; *Bon voyage*, en coproduction avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville Mézières. Sa dernière création, *Un silence parfait*, est présentée pour la première fois au Festival de Charleville 2021 - c'est le deuxième volet d'une trilogie sur les violences exercées contre les femmes et les enfants.

Ses créations ont été jouées dans des centaines de festivals et théâtres dans plus de 30 pays, ont reçu de nombreuses récompenses internationales (Grand Prix International Festival of Solo puppeteers (Lodz), Excellence award for solo performance NYC Fringe, Festival et Diploma of Excellence from U.N.I.M.A) et ont été accueillies par une presse enthousiaste (Télérama, The Guardian et le NY TIMES).

Ayant développé un goût croissant pour la transmission de son expérience et de son approche créative Yael Rasooly est amenée à diriger des formations et des master classes dans de nombreuses institutions du monde entier. Sa méthode d'enseignement, combinant mise en scène, théâtre d'objets, marionnettes et technique vocale, s'appuie sur l'encouragement du/des participant.e.s et vise à les rendre autonomes dans leur création individuelle et personnelle.

Elle a été invitée à enseigner dans des institutions telles que : Trinity College, University of Connecticut, The Eugene O'Neill Theatre Center, New York University, Atlanta Center for Puppetry Arts, UQAM University, Nuku Theatre Tallinn, UQAM Montréal (Canada), l'Aria en Corse -Association des Rencontres Internationales Artistiques- (France), et le Théâtre Odradek (France) FIAMS Québec (Canada), Académie des Arts du Théâtre à Wrocław (Pologne) et bien d'autres.

*L'Institut International de la Marionnette
est certifié Qualiopi / Actions de formation.*

M INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

Qualiopi
processus certifié

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
Actions de Formation