

INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE
7, PLACE WINSTON CHURCHILL
F-08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
TÉL : +33 [0]3 24 33 72 50
INSTITUT@MARIONNETTE.COM
WWW.MARIONNETTE.COM

CATALOGUE DES COURS

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

PROMOTION 13

1ère ANNÉE, 2021-2022

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 1ère année semestre 1

Semestre 1	Intitulés	ECTS	Volume horaire
UE 1	Cours fondamentaux (théorie / réguliers)	6	155h
Module A	Histoire de l'art théâtre et marionnette	1	26h
Module B	Parcours du spectateur analyse chorale	1	25h
Module C	Mardi de l'Esnam 24h + travail personnel (4h)	1	28h
Module D	Histoire des marionnettes sur les écrans / dramaturgie	1	26h
Module E	Fondamentaux du jeu d'acteur au théâtre / initiation aux arts plastiques	1	26h
Module F	Training corporel, un corps qui raconte (Gatienne Engelibert)	1	24h
UE 2	Cours fondamentaux (pratique)	12	350h
Module A	Fondamentaux du jeu en délégation (Brice Berthoud et Camille Trouvé)	2	60h
Module B	Cartographie de l'acteur (Michael Corbidge, Christina Batman)	2	60h
Module C	Fondamentaux de la Gaine (Brice Coupey)	2	60h
Module D	Découverte et pratique de la marionnette sac (Patrick Conan)	2	60h
Module E	Introduction à l'ombre et au théâtre d'ombre (Fabrizio Montecchi)	2	54h
Module F	Précipités (dramaturgie active) A. Vuillet / P. Thimonnier	2	56h
UE 3	Apports techniques et/ou artistiques spécifiques	9	248.5h
Module A	Percussions corporelles (Ludovic Prevel)	1	28h
Module B	Festival Mondial des marionnettes (connaissance du milieu professionnel)	1	30h
Module C	Construction, sécurité et gestion des ateliers, (Manuel Dias)	1	30h
Module D	Modèle vivant, moulage modelage et masque (Einat Landais)	1	30h
Module E	Jouer masqué (Gatienne Engelibert)	1	30h
Module F	Modèle vivant taille directe (Einat Landais)	1	30h
Module G	Connaissance du plateau : Sécurité incendie (4h), technique lumière 4h, Présentations (Petite Amal 8h, gaine 4h, rencontre lycéens 2h30, marionnette sac 12h, ombre 4h, Précipités 4h)	2	44.5h
Module H	Chant choral (Marcel Ebbers)	1	26h
UE 4	Transverses	3	75h

Module A	Aikido (Jean luc Delaby et dominique Lenoir)	1	20h
Module B	Langues (Doreen Chanonnier / Anglais ; Giovanna Duruisseau / Français L.E, Agnes Lorrain / Espagnol.	1	25h
Module C	Marionnette et recherche (10h) + documentation (1 samedi par mois 4h)	1	30h
	TOTAL SEMESTRE 1	30	828.5h

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 1ère année semestre 2

Semestre 2	Intitulés	ECTS	Volume Horaire
UE 5	Cours fondamentaux (théorie / réguliers)	6	167h
Module A	Histoire de l'art théâtre et marionnette	1	28h
Module B	Parcours du spectateur analyse chorale	1	25h
Module C	Mardi de l'Esnam 24h + 4h travail personnel	1	28h
Module D	Cinéma et marionnettes / dramaturgie théorie	1	28h
Module E	Fondamentaux acteur / plastique cours réguliers	1	28h
Module F	Dramaturgie active spectacle de fin d'année	1	30h
UE 6	Cours fondamentaux 2	12	344h
Module A	Dramaturgie du Théâtre de Papier (A.Lecucq, N.Majd)	1	30h
Module B	Au croisement du corps vivant et des objets matériels (Claire Heggen)	2	60h
Module C	King Henri V (C.Batman, M.Corbidge)	3	60h
Module D	Du corps du marionnettiste au corps de la marionnette (E de Sarria, N.Ruseck)	2	60h
Module E	Création de fin d'année (B.Coupey)	4	134h
UE 7	Apports techniques et/ou artistiques spécifiques	9	262h
Module A	Technique du théâtre de Papier (A.Lecucq N.Majd)	1	30h
Module B	Modèles et articulations (Einat Landais)	1	30h
Module C	Visites guidées (Barbara Melois)	1	30h
Module D	Travail vocal, chant choral (Marcel Ebbers)	1	28h
Module E	Construction marionnettes à gaines (Omblin de Benque)	2	60h
Module F	Connaissance du plateau : Présentations (théâtre de papier 4h + 8h, Journée portes ouvertes 8h, voix jeu 4h + 8h, marionnettes portées 4h, gaines 4h + 8h + 8h + 8h, Ritp 4h+4h+4h+8h)	3	84h
UE 8	Transverses	3	75h
Module A	Aikido	1	20h

Module B	Cours de langue	1	25h
Module C	Marionnette et recherche 10h + documentation (1 samedi par mois 4h)	1	30h
	TOTAL SEMESTRE 2	30	848h
	TOTAL 3ème année DNSPC	60	1676h

ESNAM, 2021-2022, semestre 1

UE 1 Cours fondamentaux (théorie et cours réguliers)

<u>Module A : Histoire de l'art du théâtre et de la marionnette</u>	<u>26h 1 ECTS</u>
<u>Module B : Parcours du spectateur et analyse chorale</u>	<u>25h 1 ECTS</u>
<u>Module C : Mardi de l'ESNAM</u>	<u>28h 1 ECTS</u>
<u>Module D : Cinéma et marionnette / dramaturgie</u>	<u>28h 1 ECTS</u>
<u>Module E : Fondamentaux du jeu d'acteur / initiation aux arts plastiques</u>	<u>26h 1 ECTS</u>
<u>Module F : Training corporel : un corps qui raconte</u>	<u>24h 1 ECTS</u>

UE 2 Cours fondamentaux pratiques (Instrumentarium du marionnettiste)

<u>Module A : fondamentaux du jeu en délégation</u>	<u>60h 2 ECTS</u>
<u>Module B : La cartographie de l'acteur</u>	<u>60h 2 ECTS</u>
<u>Module C : Fondamentaux de la marionnette à gaine</u>	<u>60h 1 ECTS</u>
<u>Module D : Découverte et pratique de la marionnette sac</u>	<u>60h 2 ECTS</u>
<u>Module E : Introduction à l'ombre et au théâtre d'ombre</u>	<u>54h 2 ECTS</u>
<u>Module F : Précipités</u>	<u>56h 2 ECTS</u>

UE 3 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques

<u>Module A : Percussions corporelles</u>	<u>28 h 1 ECTS</u>
<u>Module B : Festival Mondial des marionnettes</u>	<u>30h 1 ECTS</u>
<u>Module C : Construction, sécurité et gestion des ateliers</u>	<u>30h 1 ECTS</u>
<u>Module D : Modèle vivant, moulage modelage et masque</u>	<u>30h 1 ECTS</u>
<u>Module E : Jouer Masquer</u>	<u>30h 1 ECTS</u>
<u>Module F : Modèle vivant, taille directe</u>	<u>30h 1 ECTS</u>
<u>Module G : Connaissance du plateau</u>	<u>44.5h 2 ECTS</u>
<u>Module H : Chant Choral et voix</u>	<u>26h 1 ECTS</u>

UE 4 : Transverses

<u>Module A : Aïkido-Développer son équilibre corporel et mental</u>	<u>20h 1 ECTS</u>
<u>Modules B : Langues</u>	<u>25h 1 ECTS</u>
<u>Module C : Recherche</u>	<u>30h 1 ECTS</u>

ESNAM, 2021-2022, semestre 2

UE 5 Cours fondamentaux (théorie et cours réguliers)

<u>Module A : Histoire de l'art du théâtre et de la marionnette</u>	<u>28h 1 ECTS</u>
<u>Module B : Parcours du spectateur et analyse chorale</u>	<u>25h 1 ECTS</u>
<u>Module C : Mardi de l'ESNAM</u>	<u>28h 1 ECTS</u>
<u>Module D : Cinéma et marionnette / dramaturgie</u>	<u>28h 1 ECTS</u>
<u>Module E : Fondamentaux du jeu d'acteur / initiation aux arts plastiques</u>	<u>28h 1 ECTS</u>
<u>Module F : Dramaturgie Active</u>	<u>30h 1 ECTS</u>

UE 6 Cours fondamentaux

<u>Module A : Dramaturgie du théâtre de Papier</u>	<u>30h 1 ECTS</u>
<u>Module B : Au croisement du corps vivant et des objets matériaux</u>	<u>60h 2 ECTS</u>
<u>Module C : King Henry V</u>	<u>60h 3 ECTS</u>
<u>Module D : Du corps du marionnettiste au corps de la marionnette</u>	<u>60h 3 ECTS</u>
<u>Module E : Création du spectacle de fin d'année</u>	<u>134h 4 ECTS</u>

UE 7 : apports techniques et ou artistiques spécifiques

<u>Module A : Technique et pratique du théâtre de Papier</u>	<u>30h 1 ECTS</u>
<u>Module B : Modèle et articulations</u>	<u>30h 1 ECTS</u>

Module C : visite théâtralisée de l'ESNAM 30h 1 ECTS

Module D : Chant Choral et voix 28h 1 ECTS

Module E : Construction de marionnettes à gaine 60h 2 ECTS

Module F : Connaissance du plateau 84h 3 ECTS

UE 8 : Transverses

Module A : Aïkido-Développer son équilibre corporel et mental 20h 1 ECTS

Modules B : Langues 25h 1 ECTS

Module C : Recherche 30h 1 ECTS

ESNAM, 2021-2022, semestre 1, détail des cours

UE 1 Cours fondamentaux (théorie et cours réguliers)**Module A : Histoire de l'art du théâtre et de la marionnette****26h 1 ECTS**

Intervenants : Théâtre : Agathe Giraud, Clément Scotto, Françoise Rubbelin / Marionnettes : Evelyne Lecucq, Alain Lecucq, Raphaèle Fleury.

Dates : cours hebdomadaires

Objectifs de formation : Cette première année est dédiée à une mise à niveau des connaissances de l'histoire de l'art en Europe.

Le cours d'histoire du théâtre (de l'Antiquité à nos jours) a pour objectif de donner aux étudiants des repères culturels. Nous parcourons les grands temps de l'histoire du théâtre à travers ses théoriciens et praticiens et à travers ses espaces. Nous verrons quels enjeux pratiques, théoriques et artistiques émergent de l'évolution de l'art dramatique. Cette approche permettra de comprendre les influences et héritages encore à l'œuvre dans la pratique théâtrale contemporaine européenne.

Le parcours d'histoire de l'art de la marionnette interroge le passé et le présent de la création marionnettique pour permettre à de jeunes artistes de choisir en toutes connaissances de cause le terrain de leurs futures réalisations. La consultation du centre de documentation de l'IIM et du Portail des Arts de la marionnette est encouragée.

Situer les étapes importantes des spectacles de marionnettistes dans leur contexte social et culturel s'accompagne de l'exploration de quelques thématiques transversales : le statut de l'interprète, l'identité du personnage, le théâtre de la Foire, la marionnette dans l'espace public, etc.

Dans l'École, la réflexion vient étayer l'apprentissage d'une pratique exigeante et, inversement, s'en nourrit.

Evaluation : contrôle de connaissance

Module B : Parcours du spectateur et analyse chorale**25h 1 ECTS****Intervenant :** Philippe Sidre**Dates :** sorties au spectacle et cours réguliers (+1 fois par mois)**Objectifs de formation**

Plusieurs sorties collectives sont organisées tout au long de l'année. Elles permettent de se forger une culture de la scène et des arts plastiques. Elles nourrissent et interrogent chacun.e dans sa pensée et dans sa création artistique.

L'analyse de spectacles est partie intégrante du cursus de formation initiale du DNSPC spécialité acteur marionnettiste. Au-delà de cela, pour toutes personnes souhaitant travailler dans le domaine artistique ou culturel, analyser une représentation à laquelle nous avons assistée apporte des éléments de compréhension de l'acte créatif et de la réception au public.

Le spectacle est vivant. On y trouve des humains qui jouent une œuvre de l'esprit sur un espace déterminé, la scène, devant des spectateurs qui assistent à la présentation de cette œuvre.

Cette présentation devient une représentation dans le sens où le spectacle est joué plusieurs fois devant des publics différents. La représentation est un organe vivant. Même si la dramaturgie, les types de jeu, les gestes, les mouvements, les déplacements, les paroles, les lumières, les sons, les images, les décors, les costumes, etc... sont « fixés », son déroulement n'en est pas moins différent à chaque fois. Si du côté de la scène, les choses sont mouvantes, il en est de même du côté du public. La réception dépend d'un grand nombre d'éléments : l'espace général, l'accueil, la salle, le fauteuil, les voisin.e.s spectateurs, l'angle de vue sur la scène, l'acoustique, l'humeur du moment, etc. et même l'état physique et psychologique du spectateur.

Objectifs. Qu'apporte une analyse de spectacles ?

Lors d'une représentation, nous éprouvons toutes et tous des émotions différentes. L'ensemble des ressentis et des points de vue de chacun.e apporte une vue plus enrichie du spectacle visionné.

Il s'agit ici de pratiquer individuellement et collectivement une lecture objective et précise du spectacle visionné ensemble. Les jugements hâtifs et les analyses stéréotypées sont à proscrire. La justesse et la bienveillance sont de rigueur. Cette lecture objective évolue vers une construction chorale critique de la représentation.

Une analyse d'un spectacle apporte :

- une culture commune sur l'art de la représentation,
- des compétences d'analyse d'une œuvre à l'épreuve du plateau,
- des éléments de compréhension de l'articulation de toutes les dimensions de la représentation : dramaturgie, scénographie, mise en scène, jeu, costumes, décors, lumières, sons, vidéos...
- des éléments de compréhension des enjeux de la marionnette dans une création,
- Des éléments de connaissance des différents publics.

Déroulé de l'analyse

Afin de tendre vers une analyse le plus fine possible, il est proposé une analyse en plusieurs temps ainsi qu'une petite préparation en amont de la représentation. Cette analyse doit être ludique et conviviale afin de permettre à tous de s'exprimer.

Préparation

Avant le spectacle, un.e étudiant.e est désigné.e comme observateur.trice privilégié.e. Son rôle sera d'écrire un texte personnel sur le spectacle après la représentation. Le texte est libre et subjectif mais doit être suffisamment fourni pour permettre une ouverture sur des problématiques de la scène. Le texte peut décrire des émotions et/ou oser un regard critique sur le spectacle et les artistes, et/ou donner un avis.

Déroulé

Durée : 1 heure 30 environ. Un.e volontaire se charge de la prise de notes.

Etape 1 : se remémorer

Chaque participant est invité à énoncer à haute voix et spontanément des mots ou des expressions ou phrases courtes traduisant ce qu'ils ont retenu de marquant dans le spectacle. Cet exercice permet juste de se remémorer ce qu'il s'est passé sur le plateau.

Etape 2 : faire un inventaire

Il s'agit de décrire très précisément, sans jugement aucun, ce qui s'est déroulé durant l'expérience de spectateur.

Etape 4 : Formuler les émotions ressenties

Chacun formule les émotions par lesquelles il/elle est passé.e pendant la représentation. Il est nécessaire d'être le plus précis possible.

Etape 3 : Emettre des hypothèses artistiques

Lecture du pitch du spectacle.

Lecture du texte de l'observateur.

Formulation d'hypothèses artistiques. Décrire le parti pris : dramaturgie, mise en scène, esthétique, type de jeu, place de la marionnette, utilisation de plusieurs médiums artistiques, type de propos, etc...

Enoncer des références artistiques.

Module C : Mardi de l'ESNAM**28h 1 ECTS**

Intervenants : Les Mardi de l'ESNAM sont une présentation libre de chaque étudiant d'une durée de 1 heure devant ses camarades de promotion et le staff de l'IIM.

Dates : 8 rendez-vous par semestre à raison de deux présentations

Le sujet est le parcours d'un artiste, ou d'un groupe d'artistes (mouvement artistique, compagnie etc.) pour lequel il semble important de faire une recherche afin d'en partager la valeur artistique.

Outre les œuvres, la démarche, le style de l'artiste choisi, et la raison du choix artistique Il est important de le replacer dans son contexte :

- Période (contexte historique)
- Courant (autre artiste ayant compté pour lui, ses inspirations, rejets, positionnement politique, filiation, opposition etc)
- Ouvertures (autres artistes s'étant emparés de son style à posteriori ou évolution du mouvement créé)

A la suite de la présentation une discussion est ouverte avec le public d'une durée de 30 min environ.

Module D : Cinéma et marionnette / dramaturgie**28h 1 ECTS**

Dates : Cours hebdomadaires en alternance

Cinéma et marionnettes

Intervenant : Jérôme Descamps, réalisateur et directeur artistique de l'association La Pellicule Ensorcelée et du Blackmaria, Pôle régional d'éducation aux images

Explorer le thème des marionnettes et des écrans (cinéma, télévision, internet) est l'occasion d'acquérir des notions historiques et techniques, de découvrir des univers poétiques forts et de réaliser, en troisième année, un film court où les étudiants mettront en scène une histoire originale.

C'est aussi ouvrir les perspectives d'insertion professionnelle. Entre les travaux de la scène, les étudiants peuvent regarder du côté des tournages de film d'animation qu'ils soient d'art et d'essai, clips ou publicité.

2021/2022 – Etape 1 : Histoire des marionnettes sur les écrans**Objectifs/Compétences à acquérir :**

- Apprendre les bases du langage cinématographique
- Décrypter le langage des images animées et comprendre les outils de la narration filmique
- Acquérir des repères dans l'histoire des marionnettes et de l'image animée
- Connaître quelques parcours d'artistes internationaux
- Comprendre l'écriture, la production et la diffusion d'un film

Structure et organisation de l'intervention

Des origines du cinéma à nos jours, nous visionnerons des films (surtout des courts métrages), de toutes époques et de tous pays.

L'objectif est d'ouvrir le plus largement possible la notion de marionnette : stop motion, ombres, objets... et de s'intéresser aux notions de Jeu Direct et Indirect.

Progressivement, nous construirons une grille de lecture pour mettre en perspectives les différents mouvements, les différentes époques.

Notation

Il sera demandé à chaque étudiant de constituer un journal de bord : cahier critiques, observations, questions et réflexions que l'étudiant se pose devant toutes les propositions cinématographiques. Chaque étudiant notera comment toutes ces narrations et techniques interrogent sa propre pratique et ses aspirations.

Dramaturgie

Intervenante : Pauline Thimonnier

Il s'agira de comprendre ce qu'est la dramaturgie, d'où elle vient, quels sont ses grands théoriciens et praticiens, et comment elle est mise en pratique sur nos scènes contemporaines. Et pour bien saisir ce « mot », cette posture qui est le cœur même de nos scènes plurielles, hybrides, il s'agira aussi de pratiquer la dramaturgie.

La singularité, la force d'un spectacle vient des choix de représentation et de narration qu'il déploie et c'est dans ces choix que se joue la dramaturgie. En prendre conscience, c'est assumer pleinement le jeu de la scène et l'enjeu de sa réception. C'est apprendre à se faire ses propres règles du jeu, adaptées au ressenti et/ou au sens que l'on cherche à transmettre, et les rendre lisibles à ceux qui regarde.

1. histoire et théorie

Il faudra d'abord comprendre d'où vient la pratique de la dramaturgie (dans quel contexte historique elle est apparue, comment et pourquoi elle s'est développée, à quels grands bouleversements de la scène elle répond). Du XVIIIème siècle à nos jours, nous lirons les textes de grands penseurs et praticiens de la scène qui ont engendré la pratique de la dramaturgie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils permettront de saisir combien la dramaturgie est devenue prégnante sur nos scènes contemporaines.

2. pratiquer la dramaturgie sur papier - Anticiper la scène.

D'abord (1ère année), travailler les textes sur lesquels s'appuient les répétitions, celui que l'on écrit pour nos besoins, avec notre distribution, nos aménagements, nos propres didascalies, etc. Ce texte deviendra la brochure commune de l'équipe, la partition du spectacle à venir.

Les exercices sont pluriels, selon que le spectacle pour lequel on écrit est pensé/souhaité avec ou sans texte, avec ou sans histoire.

En voici une liste non-exhaustive :

* Travailler les textes des auteurs, savoir les analyser, y déceler leur rapport au temps, le jeu qu'ils dessinent dans l'espace du plateau, les procédés avec lesquels ils déploient leur action, les personnages et/ou les figures qu'ils mettent en jeu, le type d'énonciation qu'ils appellent, etc.

* S'essayer à l'adaptation, se donner des contraintes de temps ou de nombre ou d'espace ou de moyens. S'exercer à couper, à « objectiver » un texte, à le trouser, le modeler, le transformer, à le transposer de manière visuelle et/ou sonore, etc.

* Adapter un texte aux exigences de la marionnette, par exemple travailler à des adaptations différentes d'un même texte pour différentes techniques de manipulation. Comparer ce qui change et ce qui ressort en commun. Discuter.

* Choisir un thème et penser un montage de textes, d'images, de musique, etc.

* Ecrire une scène sans paroles, un synopsis, se confronter à l'écriture didascalique. Et pourquoi pas y mêler des dessins, des images.

* Penser une narration susceptible d'accompagner un spectacle visuel, sans paroles.

Ensuite (deuxième année), amorcer le travail de dossier, textes de présentation et notes d'intention. Travailler la formulation, l'esprit de synthèse. Mettre en mot ses désirs pour le spectacle à venir, émettre des hypothèses de recherche au plateau, etc.

3. expérimenter la dramaturgie au plateau

Malgré la situation de ces cours sur écran, j'aimerais que chaque élève puisse se mettre en jeu sur une scène, un très court texte. Seul ou à deux. Faire une proposition scénique, et marionnettique. La filmer et la partager. Ce serait aller au bout de la proposition dramaturgique, éprouver la dramaturgie au plateau.

Par exemple, travailler tous sur un même texte afin de réaliser combien chaque proposition révèle une part de singularité malgré le texte commun. S'interroger, discuter lors de la mise en partage. Etablir des connexions, mettre à jour les contradictions.

Ou, autre exemple, travailler sur *Exercice de style* où Raymond Queneau raconte 99 fois la même histoire, de 99 manières différentes. Donner à chaque élève un des 99 textes, visionner le travail sur le plateau, la proposition scénique de chacun(e), et comparer, discuter, réfléchir ensemble à ce qu'on voit, entend et ressent ; à ce que le style du texte impose au plateau, aux manières de le jouer et le déjouer, etc.

Dans tous les cas, se rendre compte, en l'expérimentant, qu'une même histoire peut se raconter de mille manières et que, selon la manière choisie, elle ne dira pas, ne provoquera pas, n'engendra pas la même chose, le même ressenti, le même discours...

Module E : Fondamentaux du jeu d'acteur / initiation aux arts plastiques 26h 1ECTS

Dates : cours hebdomadaires

Selon la formation initiale des étudiant.e.s, afin d'équilibrer les deux savoirs fondamentaux du jeu et de la construction, la première année deux cours sont proposés au choix.

Fondamentaux du jeu d'acteur au théâtre

Intervenante : Christine Berg

A destination des étudiant.e.s issu.e.s d'un cursus art plastique

Le théâtre, considéré du point de vue de l'acteur, est un art qui met en jeu un corps et une voix dans un espace. Ce corps et cette voix sont au service d'un texte, d'une langue, d'une esthétique qui requièrent quantité d'expressions différentes. Celles-ci ont été mises en oeuvre au cours des siècles par des auteurs et des metteurs en scènes jusqu'à aujourd'hui, qui font de l'acteur un créateur d'une singularité, d'une virtuosité et d'une richesse qu'il doit cultiver. Nous parcourons le chemin de cette mise en jeu de l'acteur en commençant par l'interprétation des textes. Les objectifs de ce travail s'inscrivent dans le DNSP sous le chapitre : exercer son art d'interprète / élargir le champ de l'imaginaire.

Par l'analyse des textes et les écritures de plateau, l'acteur prend une part active à l'interprétation des oeuvres et à l'élaboration d'une création.

Il s'agira donc de s'approprier un texte, de comprendre des consignes et de mettre au service d'une interprétation originale les fondamentaux du théâtre : la présence, l'adresse, l'écoute.

Le travail s'effectuera par cycles de 5 / 6 séances sur des thématiques permettant de regrouper un style, une époque ou une singularité de plateau.

Cycle 1 : Premières approches de l'interprétation sur des scènes contemporaines en duos : apprendre un texte, apprendre un partenaire, exprimer des émotions en public.

Cycle 2 : Scènes collectives, la prise en compte du groupe, travail sur le chœur antique ; comment être en jeu quand on ne parle pas, comment être agi par le groupe.

Cycle 3 : Les textes non dramatiques (poésie, nouvelles, lettres...) : comment faire théâtre de textes qui n'en sont pas.

Cycle 4 : La monstruosité dans le théâtre classique ; le grotesque et le sublime, la question de la norme.

Cycle 5 : Le théâtre aujourd'hui, nouvelles écritures ; l'irrigation de nos imaginaires grâce à l'audace des auteurs d'aujourd'hui, les problèmes que posent les nouvelles écritures dans le mélange des langages.

Initiation aux arts plastiques

Intervenante : Barbara Melois

Travail en atelier. Cours pratiques et accompagnement personnalisé.

A destination des étudiants issus d'un cursus lié au théâtre.

« Regarde de tous tes yeux, regarde ! »

JULES VERNE, MICHEL STROGOFF

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette et de l'école supérieure d'art et de design de Reims, mon double parcours m'amène à développer un travail singulier, à la croisée des arts de la marionnette, du théâtre et des arts-plastiques. Expérimentations formelles, rouages, joyeuses machineries et fantaisies oniriques s'y mêlent.

À travers cet atelier d'initiation aux arts-plastiques, j'aimerais transmettre aux élèves mon goût du jeu, du pas de côté et de l'expérimentation. Aiguiser le regard et apprivoiser la main, interroger l'ordinaire, chercher pour le plaisir du jeu, apprendre et réapprendre seront au cœur de mon enseignement.

OBJECTIFS

L'élève devra développer un travail plastique personnel en regard de ses interrogations artistiques, le savoir-faire technique accompagnant une réflexion critique en lien avec les tendances contemporaines et l'histoire de l'art, de la marionnette et des formes théâtrales.

CONTENU L'atelier développera la pratique des arts-plastiques dans leur contexte le plus large, en faisant appel aux médiums traditionnels (dessin d'observation, d'après nature, perspective, volume, conception, décor et scénographie), tout en incitant à l'expérimentation et à la créativité. Le suivi pratique sera accompagné d'une réflexion critique et transversale sur la relation à l'univers de la marionnette, du théâtre et sur la démarche personnelle de chaque élève.

METHODES D'ENSEIGNEMENT

1/ Séances d'initiation aux techniques afin que les étudiants acquièrent les bases nécessaires pour développer leurs projets de façon autonome.

2/ Entretiens individuels et collectifs sur le suivi des projets

3/ Mise en parallèle des différents médiums comme des moyens de servir une idée.

Une fois les bases techniques acquises, l'accent sera mis sur l'expérimentation et la transdisciplinarité.

Module F : Training corporel : un corps qui raconte**24h 1ECTS****Dates : 13 au 16 septembre 2021****Intervenante : Gatienna Engelibert**

Cet atelier propose un « voyage » à la découverte de son corps, de son corps dans l'espace, de son corps au milieu des autres, à l'écoute des autres. Prendre conscience de cet outil qu'est notre corps en explorant ses possibilités, en découvrant ses limites, en dépassant ses appréhensions, afin de pouvoir s'amuser avec, d'en faire un partenaire de jeu, de dialoguer avec. Un corps qui raconte.

Nous commencerons tout simplement par un travail très précis sur soi : la respiration, le centre, l'ancrage, l'axe, la dissociation, la coordination, la souplesse, l'équilibre, le déséquilibre, l'analyse des mouvements qui ouvre à la conscience de la précision et de la justesse du geste...le développement de la proprioception (conscience de la position des différentes parties du corps dans l'environnement)... exercices d'acrobatie permettant de vaincre des peurs, d'engager une énergie physique... Afin d'acquérir une présence plus précise, une ouverture à un imaginaire corporel, une ouverture à l'autre.

Un travail collectif nous permettra de mettre en jeu ce corps, de le confronter à l'espace, de le rythmer, de le faire porteur de sens, d'états, d'histoires, et de l'emmener avec engagement à la rencontre des autres, d'être à l'écoute, d'inventer ensemble.

Le passage par l'improvisation seul et à plusieurs, corporelle et verbale, nous permettra de développer l'inventivité, l'imaginaire de chacun ainsi que l'imaginaire collectif, de chercher à aiguïser la justesse des situations, des personnages, des états, de travailler l'écoute du partenaire, l'acceptation des propositions qui ne sont pas les siennes, le positionnement dans l'espace, le fait d'être à la fois moteur et à l'écoute, de savoir construire dans l'instant la trame d'un récit et de définir un enjeu dramatique, ...

Je souhaiterais qu'à l'issue de ces quatre jours chacun reparte avec un bagage d'exercices qu'il continue à explorer.

UE 2 Cours fondamentaux pratiques (Instrumentarium du marionnettiste)**Module A : fondamentaux du jeu en délégation****60h 2 ECTS****Intervenants : Camille Trouvé, Brice Berthoud****Dates :** du 4 au 8 octobre, 10 octobre, du 25 au 29 octobre 2021**Objectifs pédagogiques :**

Compréhension et acquisition des fondamentaux du jeu en délégation.

La maîtrise du jeu en délégation fonde le marionnettiste.

L'élève marionnettiste doit apprendre à donner vie à la matière inerte. Il.elle s'efface pour laisser place à l'objet. Le corps humain n'est plus le centre de la représentation, il n'a pas l'exclusivité de l'interprétation des personnages ou de la conduite des actions scéniques. Il travaille sur son effacement. On dit que l'interprète joue « en délégation ».

Ce théâtre « en délégation » vient compléter le jeu en « incarnation » qui met en scène le corps des acteur.trice.s

Aux termes de la 1ère semaine de formation, l'élève devra avoir compris, ressenti et expérimenté cet état d'être du plateau. Il devra être en capacité de jouer en délégation avec différents types de marionnettes de travail très simples.

Au terme des 2 semaines de formation, il commencera à percevoir les aller/retours possibles entre ces 3 états d'être du plateau :

- **En délégation totale** : le marionnettiste s'efface derrière sa marionnette.
- **En délégation partielle** : Il y a des aller/ retour entre la marionnette et le marionnettiste. C'est un dialogue.
- **En incarnation** : le comédien-marionnettiste incarne lui-même le personnage. Jeu d'acteur.trice.
-

Acquisitions : Donner vie à la matière inerte passe par l'apprentissage de la grammaire de la manipulation :

- Le regard
- Le centre de gravité
- La respiration

LES FONDAMENTAUX DE LA MANIPULATION – 1ere semaine

LE JEU EN DELEGATION

	MATIN	APRES MIDI
LUNDI	<p>Échauffement de l'acteur.trice - marionnettiste</p> <p>Travail de Dissociation</p> <p>Parvenir à faire fonctionner de façon autonome des éléments physiques ou mentaux qui sont habituellement réunis. Exercices de dissociation.</p>	<p>Le regard</p> <p>C'est le regard qui donne vie à l'objet inanimé.</p> <p>Travailler la précision du regard et son intensité.</p> <p>Travail sur des routines :</p> <p>Apparition / présence / disparition</p>
MARDI	<p>L'immobilité et le point fixe</p> <p>Il s'agit d'être là, sans intention autre que d'être présent à l'instant de l'apparition</p>	<p>La feuille de Kraft</p> <p>Donner vie à la matière</p> <p>Sens directionnel / prises de manipulation / intention de jeu.</p>
MERCREDI	<p>Le centre de gravité</p> <p>Le rapporta au sol. L'ancrage de la marionnette.</p> <p>Travail sur la marche et la course (versus l'immobilité)</p>	<p>La respiration</p> <p>Travail sur la respiration de la marionnette.</p> <p>A partir du souffle, construire la gamme des émotions.</p>
JEUDI	<p>La voix du personnage</p> <p>Dissociation vocale</p> <p>Faire passer la voix dans l'objet</p> <p>Travail du lipping</p>	<p>La donation rythmique</p> <p>Énergie de jeu avec laquelle le personnage entre en scène. Son rythme propre, sa vitalité interne.</p>
VENDREDI	<p>Les règles de l'improvisation</p> <p>Entrer au plateau avec une intention</p> <p>Qui parle / qui reçoit / qui réagit.</p> <p>Développer un OUI absolu</p> <p>Développer « l'intelligence du plateau »</p>	<p>Mise en jeu des marionnettes de travail.</p> <p>Éléments de construction scénique</p> <p>La notion de conflit dans la construction dramaturgique</p>

LES FONDAMENTAUX DE LA MANIPULATION - 2ème semaine

LE JEU EN DELEGATION PARTIELLE

	MATIN	APRES MIDI
LUNDI	<p>Échauffement de l'acteur.trice - marionnettiste</p> <p>Travail de Dissociation</p> <p>Parvenir à faire fonctionner de façon autonome des éléments physiques ou mentaux qui sont habituellement réunis. Exercices de dissociation.</p>	<p>Qui entre en scène ?</p> <p>Reprendre les routines Apparition / présence / disparition en tenant compte de la présence du marionnettiste aux côtés de la marionnette.</p> <p>Retour de délégation par le regard.</p>
MARDI	<p>L'immobilité et le point fixe</p> <p>Alternance mouvement et immobilité entre le manipulateur et sa marionnette. Qui a le lead ?</p>	<p>La dissociation rythmique</p> <p>Travailler sur une opposition rythmique entre le marionnettiste et la marionnette. Les contrastes de jeu</p>
MERCREDI	<p>Travail de la voix</p> <p>Échauffement vocal.</p> <p>Recherche des différentes tessitures</p> <p>Explorer la voix du personnage.</p>	<p>Travail de la voix</p> <p>Prise de parole entre la marionnette et son manipulateur. Retour de délégation par la voix.</p>
JEUDI	<p>Construire sa présence au plateau avec l'objet marionnettique</p> <p>Éléments de dramaturgie</p>	<p>Construire sa présence au plateau avec l'objet marionnettique</p> <p>Éléments de dramaturgie</p>
VENDREDI	<p>Mise en jeu des marionnettes de travail.</p> <p>Travail en autonomie pour la construction d'une présentation de 10 minutes. Par groupe de 3.</p>	<p>Mise en jeu des marionnettes de travail.</p> <p>Présentation de 10 minutes. Par groupe de 3.</p>

Module B : La cartographie de l'acteur**30h 1 ECTS****Intervenants :** Michael Corbidge, Christina Batman**Dates :** du 11 au 22 octobre 2021

La cartographie de l'acteur - Le monde intérieur et extérieur - La boîte à outils de l'acteur
(Bilingue : anglais/français)

Dans ce module fondamental de deux semaines, Michael Corbidge (Associate, Senior Voice Director for the Royal Shakespeare Company) et Christina Batman (Director, Performer and Voice Specialist), s'attacheront à donner aux participants une approche claire et fonctionnelle pour développer une relation profonde et fiable au processus de préparation de l'acteur. Tout comme un aventurier a besoin d'une carte pour avancer dans un pays inconnu, l'acteur a besoin d'outils similaires afin d'entrer dans le royaume du caractère, de la performance et des joies de la narration habile.

Le travail sera à la fois ludique et très rigoureux dans ses exigences.
Le matériel sera tiré des textes classiques de Shakespeare et de Molière, mais les participants auront également l'occasion de mettre en voix des textes contemporains.

Le cours est conçu pour encourager les participants de tous horizons culturels à s'engager dans une variété d'activités et de matériaux de performance aussi large que possible, tout en développant leurs compétences dans un cadre intégré d'évaluation.

La gamme d'options d'étude disponibles à la fois dans ce module Acting, Voice and Text et dans le module Drama & Performance, plus tard dans l'année, reflètera les nombreux contextes et environnements variés dans lesquels les participants expérimenteront, répéteront et joueront différents types de matériel.

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

Chaque jour, le travail commencera par des échauffements physiques et vocaux détaillés qui mèneront activement à l'exploration du texte.

De nouveaux outils seront introduits chaque jour jusqu'à ce que le " processus en profondeur " devienne familier et soit intégré avec confiance.

Non seulement l'acteur disposera d'une carte lui permettant de travailler efficacement, mais il possèdera également les outils nécessaires pour créer sa propre cartographie innovante.

Résultats de l'apprentissage

Le participant pourra

- utiliser les ressources physiques et vocales appropriées pour capter l'attention du public par le biais de la performance

- Produire une performance qui démontre une compréhension et une interprétation réfléchie avec une livraison libre et fluide, un sens de la spontanéité, et une conscience consciente du public, en maintenant ces qualités jusqu'à la fin.

- Jouer de mémoire, de manière audible, claire et généralement précise.
- Répondre à la qualité, à la forme et au contenu du matériel présenté.
- Faire preuve d'un engagement créatif avec le matériel et d'une préparation minutieuse.
- Adopter et tenir un rôle en utilisant l'espace de manière créative et efficace.
- Créer et transmettre une ambiance (par exemple, l'humour, la peur) par des variations de volume, de rythme et de ton.
- Faire un usage approprié du corps et de l'espace pour compléter la performance vocale ; utiliser les ressources physiques et vocales appropriées pour captiver le public par une performance imaginative et soutenue.
- Démontrer une interprétation personnelle et imaginative où il y a une application raisonnablement cohérente des compétences techniques en développement
- Se produire de manière audible et claire avec une articulation appropriée (par exemple, volume, hauteur, rythme, style, dynamique) conduisant à une performance sûre, précise et soutenue, qui transmet également un sentiment de spontanéité.
- Répondre de manière sensible à la qualité, à la forme et au contenu du matériel présenté.
- Soutenir les intentions dans la performance en démontrant une bonne compréhension du matériel.
- Faire preuve d'une sensibilité manifeste et d'un contrôle considérable du matériel, qui repose sur une préparation efficace.
- Adopter et soutenir un rôle en utilisant l'espace de manière créative et efficace pour renforcer le sens.
- Communiquer des nuances de sens et des contrastes, par exemple, de caractérisation et d'humeur.
- Combiner l'utilisation de la voix, du corps et de l'espace de manière efficace pour renforcer le sens et l'interprétation et pour faire participer le public.
- Démontrer une interprétation personnelle sensible, qui transmet la complexité et la gamme de sens (par exemple, dans l'humeur, l'atmosphère, la caractérisation, le sentiment).

Les participants s'engageront également avec l'équipe de Batman & Corbidge dans des conversations, des discussions et des tutoriels afin de démontrer leur connaissance et leur compréhension du répertoire et de la gamme de techniques qui peuvent être employées pour une performance efficace et engageante.

Les présentations et les partages de fin de cours offriront aux étudiants l'occasion de démontrer leurs compétences en matière de performance d'ensemble ainsi que celles qui sont idiosyncratiques et appropriées à leurs intérêts et aspirations individuels.

Module C : Fondamentaux de la marionnette à gaine**30h 1 ECTS****Intervenant** : Brice Coupey**Dates** : du 15 au 26 novembre 2021, présentation publique 26 novembre 2021**Objectifs** : Ce premier stage de formation à une technique traditionnelle, ouvre à :

- la prise de conscience des spécificités corporelles, vocales de l'interprète marionnettiste
- la mise en place d'une attention et d'une qualité de travail particulière à l'objet, à l'espace, au groupe.
- la mise en pratique régulière de ces spécificités afin de dépasser la contrainte technique au service de l'interprétation (délégation)

Contenu

Placement et développement du corps de l'interprète. Mise en disponibilité générale de l'interprète

- Echauffements
- Jeux de groupe
- Dissociation
- Points fixes
- Placement corporel, voix
- Manipulation statique

Fondamentaux de la marionnette à gaine. Mise en pratique des règles spécifiques de la gaine dans l'espace limité du castelet. :

- hauteur,
- tenue,
- regard,
- déplacements,
- segmentation,
- mouvements pantomimiques
- phrasé
- placement du marionnettiste

Reprise, décomposition, répétition des exercices fondamentaux de la marionnette à gaine par la pratique d'une grammaire quotidienne.

Routines de manipulation développant la capacité à enchaîner, cumuler, dissocier, les techniques spécifiques du marionnettiste.

Intégration de la technique fondamentale pour une délégation juste, à partir de canevas imposés puis de textes courts.

Mise en jeu de « prise de risques » : sous contraintes techniques spécifiques : manipulation sous « peine de mort », en musique, improvisations...

Module D : Découverte et pratique de la marionnette sac**60h 2 ECTS****Intervenant :** Patrick Conan**Dates :** du 6 au 17 décembre 2021, présentation publique 17 et 18 décembre 2021

La marionnette-sac est « le fruit de la rencontre fortuite et improbable d'un gant de toilette, d'un petit pain et d'une plume d'oiseau qui passait par là ». Plus prosaïquement, la marionnette-sac est née en juillet 2002 pour les besoins du spectacle « *la nuit des temps... au bord d'une forêt profonde* » créé au festival d'Avignon. À l'usage, cette marionnette s'est révélée un instrument merveilleux dotée d'un spectre expressif très large. Nous ne regrettons pas de lui avoir fait confiance pour toutes les créations suivantes. (huit créations entre 2002 et 2015).

D'apparence simple (une tête posée sur un sac), elle peut « résister » cependant à son manipulateur. Au-delà des premiers émerveillements de l'incarnation, sa maîtrise s'appuie nécessairement sur l'intégration de fondamentaux. Ceux de la manipulation en général plus quelques principes spécifiques. En alternant temps de jeu manipulateur et temps de fabrication, travail dirigé et expression libre, ce stage contribuera à explorer une forme marionnettique contemporaine finalement très proche d'autres formes traditionnelles.

Objectifs

Découverte du processus de création d'une forme marionnettique originale (historique de la marionnette-sac).

Progression partant du désir théorique initial (nécessité dramaturgique), passant par la réalisation concrète en atelier (fabrication de la marionnette-sac) pour aboutir à la réalisation scénique (solos, duos)

De l'appropriation de la grammaire initiale (délégation, effacement ...) dans le cadre d'une forme imposée (reprise d'un extrait d'un spectacle de la compagnie) à la pratique intégrée dans le cadre d'une forme libre (travail sur des extraits d'un texte de Molière)

Programme

Première semaine :

- présentation du processus de la création initiale de la marionnette-sac
- fabrication de la marionnette-sac (tête et corps)
- initiation à la manipulation d'une marionnette-sac d'atelier (grammaire)
- reproduction d'une séquence (solo) du spectacle « Hamlet en sac »

Deuxième semaine :

- finalisation de la fabrication
- création de solos et duos à partir d'extraits d'un texte de Molière

Fin de stage restitution en public

Module E : Introduction à l'ombre et au théâtre d'ombre**54h 2 ECTS****Intervenant** : Fabrizio Montecchi**Dates** : du 11 au 21 janvier 2022, présentation en interne 21 janvier 2022

La première partie du Cours est construite sur trois parcours :

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. L'ombre existe avant tout, elle appartient à notre vie quotidienne ; l'observation du réel, du naturel et de l'artificiel est le premier pas vers l'identification. Faire accepter le "degré de réalité" de l'ombre, sa présence, le lien intime qui nous lie à elle, est l'objectif de cette phase d'introduction du stage.

La terre obscure - Du noir à la lumière, un parcours à la découverte de l'ombre et de ses multiples significations.

Le corps subtil - Imagine de la surface ou de la profondeur ? Naissance de l'idée de représentation de soi vue comme narration ou expression.

L'ombre sans corps - Peinture en mouvement ; peinture qui contient en elle-même l'action dramatique.

Le simulacre de l'ombre - Tentative de fixer le nombre infini des figures contenu dans l'ombre corporelle. La silhouette : traduction graphique de l'inexprimable contenu dans l'ombre corporelle.

Le parcours *Pratiques du théâtre d'ombres*, offre le tableau le plus exhaustif possible, des différentes techniques et langages de cet art théâtral. Le parcours est entièrement proposé fondé sur l'étude des différents éléments qui composent le dispositif du théâtre d'ombres : la lumière, l'écran, le corps / objet, la silhouette. Enfin le manipulateur, qui est le cœur, l'âme et les muscles de ce dispositif.

Le théâtre d'ombres comme dispositif projectif - La lumière, l'écran, le corps projeté : l'ombre vue comme système de relations. Parcours sur les caractéristiques physiques et linguistiques de l'ombre à travers les éléments qui la composent.

Du corps à la silhouette - De l'ombre corporelle nue, à travers les costumes et les masques à la découverte des différentes possibilités de travailler avec le corps et l'objet tridimensionnel.

La silhouette - Techniques de construction et de manipulation des silhouettes selon les méthodes traditionnelles et expérimentales.

Les théâtres d'ombres de la tradition - Une histoire " critique " sur les théâtres d'ombres oriental et occidental (avec vidéo).

Les théâtres d'ombres contemporain : Teatro Gioco Vita - Bref parcours sur les techniques, les langages, les poétiques, le travail de recherche d'une Compagnie d'ombres (avec vidéo).

Le parcours *Petits essayes* est un moment de création par groupe où les élèves ont la possibilité d'expérimenter ce qu'ils ont appris. La première partie du Cours terminera avec une simple présentation non ouverte au public mais seulement à qui travaille à l'IMM.

Programme

Mar. 11 Préparation (9.00 – 10.30)

1 Rencontre (10.30 – 13.00) La découverte de l'ombre

2 Rencontre (14.30 – 18.00) La découverte de l'ombre

Mer. 12 3 Rencontre (10.30 – 13.00) La découverte de l'ombre

4 Rencontre (14.00 – 18.00) La découverte de l'ombre

Jeu. 13 5 Rencontre (10.30 – 13.00) Les lumières...

6 Rencontre (14.30 – 18.00) Les lumières et les écrans

Ven. 14 7 Rencontre (10.30 – 13.00) Les corps et les objets,

8 Rencontre (14.30 – 18.00) Les silhouettes

Sam. 15 et Dim. 16 *Pause*

Lun. 17 9 Rencontre (10.30 – 13.00) Les silhouettes

10 Rencontre (14.30 – 18.00) Les silhouettes

Mar. 18 11 Rencontre (10.30 – 13.00) Les silhouettes

12 Rencontre (14.30 – 18.00) Le Théâtre d'Ombre contemporain : le parcours du Teatro Gioco Vita.

Mer. 19 13 Rencontre (10.00 – 13.00) Petits essayes

14 Rencontre (14.00 – 18.00) Petits essayes

Jeu. 20 15 Rencontre (10.30 – 13.00) Petits essayes

16 Rencontre (14.00 – 18.00) Petits essayes

Ven. 21 13 Rencontre (10.30 – 13.00) Petits essayes

14 Rencontre (14.30 – 18.00) Présentation – Conclusion

Module F : Précipités**56h 2 ECTS****Intervenantes : Alexandra Vuillet, Pauline Thimonnier****Dates :** du 24 au 28 janvier 2022, présentation publique le 28 janvier 2022**Les Précipités**

Ces « Précipités » sont une première expérimentation de réalisation d'une petite forme autonome par les étudiant.e.s, présentée devant public.

La contrainte est de raconter en 5 à 7 minutes une œuvre de Shakespeare ou de Molière (auteurs et œuvres déjà rencontrées lors du processus)

En duo ou trio.

En composant avec les enseignements vus pendant ce premier semestre :

- Gaine, marionnette sac et/ou ombre (au choix)
- Masque
- Jeu de comédien

Le temps de création est d'une semaine, du 24 au 28 janvier 2022, encadrée par Alexandra Vuillet et Pauline Thimonnier.

Chaque étudiant disposera d'une salle de travail, et du matériel de l'école afin de réaliser sa petite forme autonome et légère. Il devra pouvoir se déplacer afin de présenter son travail devant ses camarades.

Des étapes de travail sont proposées tous les 2 jours devant la promotion complète, pour s'appuyer sur la critique constructive de chacun.e et dans le but également d'aiguiser l'œil et un esprit critique et constructif.

C'est une première mise en situation de création individuelle, avec contraintes (thème, lieux, espace, temps)

UE 3 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques**Module A : Percussions corporelles****28 h 1 ECTS****Intervenant** : Ludovic Prevel**Dates** : du 6 au 10 septembre 2021

À partir de la pratique des **percussions corporelles**, en débutant par des **jeux collectifs** autour du rythme et du corps, nous aborderons quelques **techniques** et **répertoires** fondamentaux, pour ensuite envisager la réalisation de **pièces musicales collectives (définies à l'avance ou improvisées)**, qui seront ensuite **dirigées** par chaque étudiant.

L'étude des polyrythmies poursuit cette découverte de l'écoute de soi et des autres (avec les attitudes requises selon les contextes).

Des **écoutes** de musiques interviendront pour identifier les structures rythmiques, **cartographier** un morceau de musique et envisager les possibilités de codage ou d'écriture.

Le travail rythmique amènera à envisager différentes **coordinations** (droite-gauche, haut-bas, corps-voix), qui seront mises à profit pour **l'improvisation** et la **mémorisation** des rythmes.

Une place importante sera faite au lien entre la pratique rythmique et les principes artistiques :

- stabilité, timbre, poids, binaire, **conscience**, lenteur, précision...
- continuité, inconscience, ternaire, fluidité, englobant, **confiance**...
- rapidité, binaire, contretemps, échange, circulation, humour, légèreté, liberté...
- démarrage, accélération, charisme, conviction, originalité, cohérence...

Module B : Festival Mondial des marionnettes**20h 1 ECTS****Intervenant.e.s** : Salariés de l'Institut International de la Marionnette**Dates** : du 17 au 26 septembre 2021

Pendant le Festival Mondial des Marionnettes de Charleville Mézières, les étudiants sont invités à participer activement aux différents rendez-vous organisés par l'institut international de la marionnette. Ils seront sous la direction des salariés de l'Institut et découvriront ainsi les différents métiers qui composent l'institution dont ils dépendent au sein de l'école.

- Atelier exposition Christophe Loiseau
- Soirée 40 ans de l'IIM
- Soirée hommage Margareta Niculescu
- Foire du livre
- Représentations spectacle Sayeh Sirvani
- Représentations La bataille d'Eskandar, compagnie Arnica Emilie Flacher
- Représentations Everest, Compagnie Tro Héol, Martial Anton et Daniel Calvo Funes
- Activités centre de documentation et collections
- Ateliers thématiques sur le papier
- Présentation du PAM (portail des arts de la marionnette)
- Rencontres THEMAA
- Tenue du bar de La Main Tenant (association des étudiants)
- ...

Ils auront accès privilégié à des billets pour aller voir des spectacles dans le festival et des temps de liberté permettant de côtoyer et rencontrer les acteurs de la marionnette contemporaine.

C'est une immersion complète dans l'univers de la marionnette au cœur même de l'évènement le plus attendu et reconnu.

Module C : Construction, sécurité et gestion des ateliers**30h 1 ECTS**

Intervenants : Manuel Dias et Baptiste Bequet

Dates : du 27 septembre au 1er octobre 2021

Objectif :

Avec un objectif simple et pragmatique d'une première construction simple, nous aborderons les fondamentaux du travail du bois (connaissance des matériaux, du matériel nécessaire, et des modes d'assemblage), les règles de sécurité en atelier bois (EPI, distanciation, nettoyage) et les protocoles d'utilisation des machines-outils.

Module D : Modèle vivant, moulage modelage et masque**30h 1 ECTS****Intervenante :** Einat Landais**Dates :** du 8 au 12 novembre 2021

Dessin de modèle vivant –

Permet de s'habituer aux proportions du corps humain à travers l'observation et la transposition en traits sur la feuille. Trouver les « contours », les lignes de « tensions » et la transposition en 2D.

Moule en bandes plâtrées –

Permet de prendre l'empreinte de leur visage, ainsi que l'empreinte d'autres endroits du corps. Facile à appliquer et pas coûteux.

Visage en plâtre (ronde bosse) –

Le tirage de leur visage en plâtre peut servir comme support pour la réalisation de leurs masques, prothèses, ou encore pour des têtes de marionnettes en taille réel.

Modelage d'un visage –

Modeler le visage de leur voisin sur leur propre visage en plâtre est une très bonne « entrée en matière » pour aborder la physionomie, les proportions et la logique des volumes. Cela permet également de traverser la technique du modelage avec la méthode des « boulettes », l'utilisation des outils, à observer, à analyser, etc... Le support du tirage en plâtre permet d'avoir des repères qui facilitent la précision.

Masque –

Le masque est réalisé avec la méthode du papiétage par couches successives – une méthode vieille comme le monde et peu coûteuse – qui s'applique aussi pour les tirages de têtes des marionnettes. L'idée c'est d'avoir au bout de cette première semaine un objet marionnettique prêt à être utilisé sur scène avec d'autres intervenants. C'est important de relier tout ce travail plastique à la scène et mettre l'objet fini à l'épreuve du plateau.

Module E : Jouer Masquer**30h 1 ECTS****Intervenante :** Gatiene Engelibert**Dates :** du 29 novembre au 3 décembre 2021

Jouer masqué c'est « présenter » un masque. Comme la marionnette c'est lui qui joue. L'acteur doit lui donner vie.

La puissance du masque nécessite un jeu non réaliste.

Jouer masqué demande à la fois une énergie colossale, un grand engagement physique et une grande inventivité corporelle.

A partir d'exercices et d'improvisations, nous aborderons les techniques de base et l'imaginaire corporel que le jeu masqué impose.

Nous chercherons la présence, la rythmique du jeu, la précision du geste, la justesse des états, le rapport au partenaire de jeu, le lien avec le public..

Nous traverserons deux types de masques

- Les masques « larvaires », masques de théâtre issus du carnaval de Bâle (Suisse). Ce sont des masques pleins, silencieux. Le corps parle et joue. L'acteur convoque sa part d'enfance, sa naïveté, son génie poétique, pour incarner un être en devenir, étonné d'être au monde.
- Les demi-masques – en cuir issus de la commedia (Italie) et en bois issus du topeng (Indonésie) – sont des masques de la comédie humaine. Leurs désirs sont urgents. L'acteur doit engager tout son être et toute sa puissance créative pour aller à la rencontre de ces êtres au caractère fort. Il faut trouver l'énergie dans la détente et le plaisir.

Les séances débuteront par une préparation corporelle qui s'appuiera sur le travail du module de septembre. Nous approfondirons ce travail et l'adapterons aux différents types de masques.

Nous poursuivrons par des exercices collectifs essentiels pour trouver une énergie commune, un lâcher-prise, un engagement ; exercices qui seront un pont vers les improvisations seuls et à plusieurs dans lesquelles nous nous attacherons à toujours chercher la liberté dans la contrainte.

Nous terminerons par confronter le masque avec un texte.

Module F : Modèle vivant, taille directe**30h 1 ECTS****Intervenante :** Einat Landais**Dates :** du 3 au 7 janvier 2022

Modelage modèle vivant –

Cette fois on va aborder les pauses très courtes ou en mouvement continu. Cette séquence de modèle vivant se concentra sur le mouvement. Un bon « échauffement » pour le sujet des articulations.

Articulations -

Le but de cette semaine est de traverser plusieurs techniques d'articulations. Le corps en mousse sculpté auparavant va nous servir de support pour apprendre à choisir quelle articulation pour quel endroit et quel mouvement recherché. Mais le but n'est pas de terminer la marionnette. Plutôt d'explorer le maximum de possibilités. Apprendre les spécificités de chaque articulation et savoir dans quel cas de figures on va l'utiliser.

Contrôle –

Apprendre à réaliser plusieurs formes de contrôles/poignées et comprendre l'importance de la saisie de l'objet marionnettique et le confort de la prise.

Module G : Connaissance du plateau**44.5h 2 ECTS****Intervenants : voir selon stage****Dates :** toutes dates de présentation, représentation ou utilisation technique spécifique du plateau

La confrontation au public et la connaissance technique du plateau sont des éléments fondamentaux de la formation du marionnettiste et constitue un apprentissage régulier.

10 octobre 2021 Sortie Petite Amal :

Première sortie en extérieur, mise en pratique des fondamentaux de la délégation, intervenants ; Camille Trouvé et Brice Berthoud, 8h

16 novembre 2021 : Présentation de fin du stage « Fondamentaux de la marionnette à gaine » devant public, 4h, intervenant : Brice Coupey

9 décembre 2021 Rencontre avec les lycéens option théâtre :

Première rencontre formelle avec un public régulier et déjà sensibilisé à la pratique artistique : 2h30

17 et 18 décembre 2021 : Présentations de fin de stage « découverte et pratique de la marionnette Sac » devant public, 12h, intervenant Patrick Conan

10 janvier 2022 Formation incendie : 4h Intervenant spécialisé

10 janvier 2022 Formation technique lumière : 4h, intervenant Thomas Rousseau

21 janvier 2022 : Présentation de fin de stage « Introduction à l'ombre et au théâtre d'ombre » public restreint à l'IIM, 4h, intervenant Fabrizio Montecchi.

28 janvier : Présentation devant public du travail personnel des « Précipités » 4h, intervenantes Alexandra Vuillet, Pauline Thimonnier.

Module H : Chant Choral et voix**26h 1 ECTS****Intervenants : Marcel Ebbers****Dates :** cours hebdomadaire**Objectifs**

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.
 - Exemple de répertoire étudié mettant en application les éléments décrits précédemment :
 - « Sitting On The Dock Of The Bay » (Marvin Gaye)
 - « Baltique » (Renaud)
 - « Bojangles » (Jeff Walker)
 - « Fly Me To The Moon » (Bart Howard)
- Un répertoire éclectique, extrait d'oeuvres d'artistes emblématiques des différents styles abordés (jazz, pop, chanson française...) sera priuré.
- Gestion du stress (exercices de respiration orientés sur la relaxation, travail sur le ressenti, échange d'expériences, recherche personnelle).

UE 4 : Transverses**Module A : Aïkido-Développer son équilibre corporel et mental****20h 1 ECTS****Intervenant :** Jean-Luc Delaby et Dominique Lenoir**Dates :** séances hebdomadaires

Origine de l'Aïkido

L'Aïkido est un art « martial » d'origine japonaise élaboré dans les années 1930-1969 par Maître Morihei Ueshiba, axant sa pratique sur la non-violence et avec une recherche sur la relation des énergies entre partenaires.

Méthode de construction :

1/Motricité individuelle, à la recherche du mouvement par le centre du corps, permettant ainsi une liberté et une indépendance d'action des membres supérieurs et inférieurs.

2/Partant de la recherche de la puissance du centre et de sa mise en action prioritaire, transmettre l'énergie de celui-ci aux saisies et attaques utilisées dans la pratique Aïkido

3/Mise en unité des énergies des deux partenaires, l'une s'inscrivant dans l'énergie de l'autre sans la perturber.

Toutes les techniques utilisées dans la pratique ne sont qu'une écriture corporelle permettant de rechercher la non-violence et l'unité des énergies des deux partenaires. L'utilisation du boken (sabre en bois) et du jo (bâton) conserve la même démarche, et ne sont que des outils pédagogiques.

Les transferts de l'étude de cette pratique peuvent se retrouver mentalement et physiquement dans de nombreux domaines du développement humain et dans la vie courante des pratiquants. Cette pratique permet aux marionnettistes de travailler l'équilibre corporel et mental, de comprendre et mobiliser ses énergies, de cultiver une écriture corporelle.

Modules B : Langues**20h 1 ECTS**

Intervenantes : Doreen Chanonier, Agnès Lorrain,

Dates : cours hebdomadaires

Anglais pour les étudiant.e.s français ou avec un niveau de français courant

Espagnol pour les étudiant.e.s français avec un niveau de français et d'anglais courant.

Cours hebdomadaires d'une heure quarante cinq.

Un test de niveau est effectué en début de cursus

Français langue étrangère pour les étudiant.e.s étranger.e.s en provenance d'Erasmus, intervenante :

Giovanna Duruisseau

Module C : Recherche**30h 1 ECTS****Intervenantes : Noémie Géron, Anaïs Britton****Dates :** du 25 au 29 octobre 2021, 10h et un samedi par mois au centre de documentation**Objet :** Proposer aux étudiants un sujet de recherche sur des marionnettes contemporaines les amenant à nommer ces marionnettes, nommer les matériaux qui la composent et les nécessités techniques de sa fabrication, le mouvement attendu, le rapport au manipulateur, la qualité scénique des matériaux utilisés.**Objectifs de la recherche :** Observation des réflexes et des difficultés de la recherche d'information sur la construction.**Objectifs pédagogiques :**

Développer leur capacité à effectuer une recherche sur de la construction de marionnettes.

Développer le vocabulaire sur les mouvements de la marionnette (pliure, rotation, torsion, souplesse, dureté, élasticité, etc...), comprendre quels matériaux et quelles techniques permettent quoi.

Amorcer un débat sur la dénomination des marionnettes entre les étudiants, les intervenants et l'équipe du pôle Recherche et Innovation.

Programme : 5 séances de 2h le matin de 9h à 11h.

Séance 1 - 26 octobre:

- Présentation du chantier lexical du pôle R&I par Noémie et Anaïs. Quels sont les enjeux de l'indexation.
- Présentation du chantier sur la construction par Noémie.
- Proposition de l'exercice par Noémie. Consignes, grilles de réponses, outils à disposition.

Séance 2 et 4 – 27 et 29 octobre:

Recherches au centre de documentation et sur internet ou sur internet. Un passage à l'atelier pourrait être utile pour observer la réserve de matériaux, comparer et qualifier.

Séance 3 – 28 octobre: Partage de la première séance de recherche avec Stéphane: comment structurer les vocabulaire usité pour mieux faire avancer la recherche.

Séances 5 – 30 octobre: Partage des résultats et commentaires.

Protocole :

Proposition de différentes images et vidéo. Les élèves sont réunis par groupes de 3 ou 4 sur une même proposition de marionnettes afin de susciter la discussion entre eux.

Etablir une grille de réponses. Proposer des étapes précises pour pouvoir aller le plus précisément possible dans la description. Imaginer les étapes préalable (ex : moulage). Précisions sur l'usage des outils.

Ouverture du centre de documentation un samedi par mois

Intervenantes : Aurélie Oudin, Delphine Bois

Le Centre de documentation spécialisé de l'Institut International de la Marionnette est une richesse peu utilisée par les étudiant.e.s. Un temps dédié à la recherche est donc mis en place de façon régulière sur l'année. Un temps de formation à l'utilisation des ressources est encadré par les deux documentalistes en début d'année. Une bibliographie est demandée à chaque intervenant.e, afin de mettre à disposition les ouvrages de référence liés à l'intervention du moment. Une table dédiée à chaque intervenant.e est mise à disposition avec les livres de référence permettant un ciblage des emprunts de documents en lien avec la formation en cours.

ESNAM, 2021-2022, semestre 2, détail des cours

UE 5 Cours fondamentaux (théorie et cours réguliers)

Module A : Histoire de l'art du théâtre et de la marionnette

26h 1 ECTS

Intervenants : Théâtre : Agathe Giraud, Clément Scotto, Françoise Rubellin / Marionnettes : Evelyne Lecucq, Alain Lecucq, Raphaële Fleury.

Dates : cours hebdomadaires

Objectifs de formation : Cette première année est dédiée à une mise à niveau des connaissances de l'histoire de l'art en Europe.

Le cours d'histoire du théâtre (de l'Antiquité à nos jours) a pour objectif de donner aux étudiants des repères culturels. Nous parcourons les grands temps de l'histoire du théâtre à travers ses théoriciens et praticiens et à travers ses espaces. Nous verrons quels enjeux pratiques, théoriques et artistiques émergent de l'évolution de l'art dramatique. Cette approche permettra de comprendre les influences et héritages encore à l'œuvre dans la pratique théâtrale contemporaine européenne.

Le parcours d'histoire de l'art de la marionnette interroge le passé et le présent de la création marionnettique pour permettre à de jeunes artistes de choisir en toutes connaissances de cause le terrain de leurs futures réalisations. La consultation du centre de documentation de l'IIM et du Portail des Arts de la marionnette est encouragée.

Situer les étapes importantes des spectacles de marionnettistes dans leur contexte social et culturel s'accompagne de l'exploration de quelques thématiques transversales : le statut de l'interprète, l'identité du personnage, le théâtre de la Foire, la marionnette dans l'espace public, etc.

Dans l'École, la réflexion vient étayer l'apprentissage d'une pratique exigeante et, inversement, s'en nourrit.

Evaluation : contrôle de connaissance

Module B : Parcours du spectateur et analyse chorale**25h 1 ECTS****Intervenant :** Philippe Sidre**Dates :** sorties au spectacle et cours réguliers (+1 fois par mois)**Objectifs de formation**

Plusieurs sorties collectives sont organisées tout au long de l'année. Elles permettent de se forger une culture de la scène et des arts plastiques. Elles nourrissent et interrogent chacun.e dans sa pensée et dans sa création artistique.

L'analyse de spectacles est partie intégrante du cursus de formation initiale du DNSPC spécialité acteur marionnettiste. Au-delà de cela, pour toutes personnes souhaitant travailler dans le domaine artistique ou culturel, analyser une représentation à laquelle nous avons assistée apporte des éléments de compréhension de l'acte créatif et de la réception au public.

Le spectacle est vivant. On y trouve des humains qui jouent une œuvre de l'esprit sur un espace déterminé, la scène, devant des spectateurs qui assistent à la présentation de cette œuvre.

Cette présentation devient une représentation dans le sens où le spectacle est joué plusieurs fois devant des publics différents. La représentation est un organe vivant. Même si la dramaturgie, les types de jeu, les gestes, les mouvements, les déplacements, les paroles, les lumières, les sons, les images, les décors, les costumes, etc... sont « fixés », son déroulement n'en est pas moins différent à chaque fois. Si du côté de la scène, les choses sont mouvantes, il en est de même du côté du public. La réception dépend d'un grand nombre d'éléments : l'espace général, l'accueil, la salle, le fauteuil, les voisin.e.s spectateurs, l'angle de vue sur la scène, l'acoustique, l'humeur du moment, etc. et même l'état physique et psychologique du spectateur.

Objectifs. Qu'apporte une analyse de spectacles ?

Lors d'une représentation, nous éprouvons toutes et tous des émotions différentes. L'ensemble des ressentis et des points de vue de chacun.e apporte une vue plus enrichie du spectacle visionné.

Il s'agit ici de pratiquer individuellement et collectivement une lecture objective et précise du spectacle visionné ensemble. Les jugements hâtifs et les analyses stéréotypées sont à proscrire. La justesse et la bienveillance sont de rigueur. Cette lecture objective évolue vers une construction chorale critique de la représentation.

Une analyse d'un spectacle apporte :

- une culture commune sur l'art de la représentation,
- des compétences d'analyse d'une œuvre à l'épreuve du plateau,
- des éléments de compréhension de l'articulation de toutes les dimensions de la représentation : dramaturgie, scénographie, mise en scène, jeu, costumes, décors, lumières, sons, vidéos...
- des éléments de compréhension des enjeux de la marionnette dans une création,
- Des éléments de connaissance des différents publics.

Déroulé de l'analyse

Afin de tendre vers une analyse la plus fine possible, il est proposé une analyse en plusieurs temps ainsi qu'une petite préparation en amont de la représentation. Cette analyse doit être ludique et conviviale afin de permettre à tous de s'exprimer.

Préparation

Avant le spectacle, un.e étudiant.e est désigné.e comme observateur.trice privilégié.e. Son rôle sera d'écrire un texte personnel sur le spectacle après la représentation. Le texte est libre et subjectif mais doit être suffisamment fourni pour permettre une ouverture sur des problématiques de la scène. Le texte peut décrire des émotions et/ou oser un regard critique sur le spectacle et les artistes, et/ou donner un avis.

Déroulé

Durée : 1 heure 30 environ.

Un.e volontaire se charge de la prise de notes.

Etape 1 : se remémorer

Chaque participant est invité à énoncer à haute voix et spontanément des mots ou des expressions ou phrases courtes traduisant ce qu'ils ont retenu de marquant dans le spectacle.

Cet exercice permet juste de se remémorer ce qu'il s'est passé sur le plateau.

Etape 2 : faire un inventaire

Il s'agit de décrire très précisément, sans jugement aucun, ce qui s'est déroulé durant l'expérience de spectateur.

Etape 4 : Formuler les émotions ressenties

Chacun formule les émotions par lesquelles il/elle est passé.e pendant la représentation. Il est nécessaire d'être le plus précis possible.

Etape 3 : Emettre des hypothèses artistiques

Lecture du pitch du spectacle.

Lecture du texte de l'observateur.

Formulation d'hypothèses artistiques. Décrire le parti pris : dramaturgie, mise en scène, esthétique, type de jeu, place de la marionnette, utilisation de plusieurs médiums artistiques, type de propos, etc...

Énoncer des références artistiques.

Module C : Mardi de l'ESNAM**28h 1 ECTS**

Intervenants : Les Mardi de l'ESNAM sont une présentation libre de chaque étudiant d'une durée de 1 heure devant ses camarades de promotion et le staff de l'IIM.

Dates : 8 rendez-vous par semestre

Le sujet est le parcours d'un artiste, ou d'un groupe d'artistes (mouvement artistique, compagnie etc.) pour lequel il semble important de faire une recherche afin d'en partager la valeur artistique.

Outre les œuvres, la démarche, le style de l'artiste choisi, et la raison du choix artistique Il est important de le replacer dans son contexte :

- Période (contexte historique)
- Courant (autre artiste ayant compté pour lui, ses inspirations, rejets, positionnement politique, filiation, opposition etc)
- Ouvertures (autres artistes s'étant emparés de son style à postériori ou évolution du mouvement créé)

A la suite de la présentation une discussion est ouverte avec le public d'une durée de 30 min environ.

Module D : Cinéma et marionnette / dramaturgie**28h 1 ECTS**

Dates : Cours hebdomadaires en alternance

Intervenant : Jérôme Descamps, réalisateur et directeur artistique de l'association La Pellicule Ensorcelée et du Blackmaria, Pôle régional d'éducation aux images

Explorer le thème des marionnettes et des écrans (cinéma, télévision, internet) est l'occasion d'acquérir des notions historiques et techniques, de découvrir des univers poétiques forts et de réaliser, en troisième année, un film court où les étudiants mettront en scène une histoire originale.

C'est aussi ouvrir les perspectives d'insertion professionnelle. Entre les travaux de la scène, les étudiants peuvent regarder du côté des tournages de film d'animation qu'ils soient d'art et d'essai, clips ou publicité.

2021/2022 – Etape 1 : Histoire des marionnettes sur les écrans**Objectifs/Compétences à acquérir :**

- Apprendre les bases du langage cinématographique
- Décrypter le langage des images animées et comprendre les outils de la narration filmique
- Acquérir des repères dans l'histoire des marionnettes et de l'image animée
- Connaître quelques parcours d'artistes internationaux
- Comprendre l'écriture, la production et la diffusion d'un film

Structure et organisation de l'intervention

Des origines du cinéma à nos jours, nous visionnerons des films (surtout des courts métrages), de toutes époques et de tous pays.

L'objectif est d'ouvrir le plus largement possible la notion de marionnette : stop motion, ombres, objets... et de s'intéresser aux notions de Jeu Direct et Indirect.

Progressivement, nous construirons une grille de lecture pour mettre en perspectives les différents mouvements, les différentes époques.

Notation

Il sera demandé à chaque étudiant de constituer un journal de bord : cahier critiques, observations, questions et réflexions que l'étudiant se pose devant toutes les propositions cinématographiques. Chaque étudiant notera comment toutes ces narrations et techniques interrogent sa propre pratique et ses aspirations.

Dramaturgie

Intervenante : Pauline Thimonnier

Il s'agira de comprendre ce qu'est la dramaturgie, d'où elle vient, quels sont ses grands théoriciens et praticiens, et comment elle est mise en pratique sur nos scènes contemporaines. Et pour bien saisir ce « mot », cette posture qui est le cœur même de nos scènes plurielles, hybrides, il s'agira aussi de pratiquer la dramaturgie.

La singularité, la force d'un spectacle vient des choix de représentation et de narration qu'il déploie et c'est dans ces choix que se joue la dramaturgie. En prendre conscience, c'est assumer pleinement le jeu de la scène et l'enjeu de sa réception. C'est apprendre à se faire ses propres règles du jeu, adaptées au ressenti et/ou au sens que l'on cherche à transmettre, et les rendre lisibles à ceux qui regarde.

1. histoire et théorie

Il faudra d'abord comprendre d'où vient la pratique de la dramaturgie (dans quel contexte historique elle est apparue, comment et pourquoi elle s'est développée, à quels grands bouleversements de la scène elle répond). Du XVIIIème siècle à nos jours, nous lirons les textes de grands penseurs et praticiens de la scène qui ont engendré la pratique de la dramaturgie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils permettront de saisir combien la dramaturgie est devenue prégnante sur nos scènes contemporaines.

2. pratiquer la dramaturgie sur papier - Anticiper la scène.

D'abord (1ère année), travailler les textes sur lesquels s'appuient les répétitions, celui que l'on écrit pour nos besoins, avec notre distribution, nos aménagements, nos propres didascalies, etc. Ce texte deviendra la brochure commune de l'équipe, la partition du spectacle à venir.

Les exercices sont pluriels, selon que le spectacle pour lequel on écrit est pensé/souhaité avec ou sans texte, avec ou sans histoire.

En voici une liste non-exhaustive :

- * Travailler les textes des auteurs, savoir les analyser, y déceler leur rapport au temps, le jeu qu'ils dessinent dans l'espace du plateau, les procédés avec lesquels ils déploient leur action, les personnages et/ou les figures qu'ils mettent en jeu, le type d'énonciation qu'ils appellent, etc.
- * S'essayer à l'adaptation, se donner des contraintes de temps ou de nombre ou d'espace ou de moyens. S'exercer à couper, à « objectiver » un texte, à le trouser, le modeler, le transformer, à le transposer de manière visuelle et/ou sonore, etc.
- * Adapter un texte aux exigences de la marionnette, par exemple travailler à des adaptations différentes d'un même texte pour différentes techniques de manipulation. Comparer ce qui change et ce qui ressort en commun. Discuter.
- * Choisir un thème et penser un montage de textes, d'images, de musique, etc.
- * Ecrire une scène sans paroles, un synopsis, se confronter à l'écriture didascalique. Et pourquoi pas y mêler des dessins, des images.
- * Penser une narration susceptible d'accompagner un spectacle visuel, sans paroles.

Ensuite (deuxième année), amorcer le travail de dossier, textes de présentation et notes d'intention. Travailler la formulation, l'esprit de synthèse. Mettre en mot ses désirs pour le spectacle à venir, émettre des hypothèses de recherche au plateau, etc.

3. expérimenter la dramaturgie au plateau

Malgré la situation de ces cours sur écran, j'aimerais que chaque élève puisse se mettre en jeu sur une scène, un très court texte. Seul ou à deux. Faire une proposition scénique, et marionnettique. La filmer et la partager. Ce serait aller au bout de la proposition dramaturgique, éprouver la dramaturgie au plateau.

Par exemple, travailler tous sur un même texte afin de réaliser combien chaque proposition révèle une part de singularité malgré le texte commun. S'interroger, discuter lors de la mise en partage. Etablir des connexions, mettre à jour les contradictions.

Ou, autre exemple, travailler sur *Exercice de style* où Raymond Queneau raconte 99 fois la même histoire, de 99 manières différentes. Donner à chaque élève un des 99 textes, visionner le travail sur le plateau, la proposition scénique de chacun(e), et comparer, discuter, réfléchir ensemble à ce qu'on voit, entend et ressent ; à ce que le style du texte impose au plateau, aux manières de le jouer et le déjouer, etc.

Dans tous les cas, se rendre compte, en l'expérimentant, qu'une même histoire peut se raconter de mille manières et que, selon la manière choisie, elle ne dira pas, ne provoquera pas, n'engendra pas la même chose, le même ressenti, le même discours...

Module E : Fondamentaux du jeu d'acteur / initiation aux arts plastiques 26h 1ECTS

Dates : cours hebdomadaires

Selon la formation initiale des étudiant.e.s, afin d'équilibrer les deux savoirs fondamentaux du jeu et de la construction, la première année deux cours sont proposés au choix.

Fondamentaux du jeu d'acteur au théâtre

Intervenante : Christine Berg

A destination des étudiant.e.s issu.e.s d'un cursus art plastique

Le théâtre, considéré du point de vue de l'acteur, est un art qui met en jeu un corps et une voix dans un espace. Ce corps et cette voix sont au service d'un texte, d'une langue, d'une esthétique qui requièrent quantité d'expressions différentes. Celles-ci ont été mises en oeuvre au cours des siècles par des auteurs et des metteurs en scènes jusqu'à aujourd'hui, qui font de l'acteur un créateur d'une singularité, d'une virtuosité et d'une richesse qu'il doit cultiver. Nous parcourons le chemin de cette mise en jeu de l'acteur en commençant par l'interprétation des textes. Les objectifs de ce travail s'inscrivent dans le DNSP sous le chapitre : exercer son art d'interprète / élargir le champ de l'imaginaire.

Par l'analyse des textes et les écritures de plateau, l'acteur prend une part active à l'interprétation des oeuvres et à l'élaboration d'une création.

Il s'agira donc de s'approprier un texte, de comprendre des consignes et de mettre au service d'une interprétation originale les fondamentaux du théâtre : la présence, l'adresse, l'écoute.

Le travail s'effectuera par cycles de 5 / 6 séances sur des thématiques permettant de regrouper un style, une époque ou une singularité de plateau.

Cycle 1 : Premières approches de l'interprétation sur des scènes contemporaines en duos : apprendre un texte, apprendre un partenaire, exprimer des émotions en public.

Cycle 2 : Scènes collectives, la prise en compte du groupe, travail sur le chœur antique ; comment être en jeu quand on ne parle pas, comment être agi par le groupe.

Cycle 3 : Les textes non dramatiques (poésie, nouvelles, lettres...) : comment faire théâtre de textes qui n'en sont pas.

Cycle 4 : La monstruosité dans le théâtre classique ; le grotesque et le sublime, la question de la norme.

Cycle 5 : Le théâtre aujourd'hui, nouvelles écritures ; l'irrigation de nos imaginaires grâce à l'audace des auteurs d'aujourd'hui, les problèmes que posent les nouvelles écritures dans le mélange des langages.

Initiation aux arts plastiques

Intervenante : Barbara Melois

Travail en atelier. Cours pratiques et accompagnement personnalisé.

A destination des étudiants issus d'un cursus lié au théâtre.

« Regarde de tous tes yeux, regarde ! »

JULES VERNE, MICHEL STROGOFF

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette et de l'école supérieure d'art et de design de Reims, mon double parcours m'amène à développer un travail singulier, à la croisée des arts de la marionnette, du théâtre et des arts-plastiques. Expérimentations formelles, rouages, joyeuses machineries et fantaisies oniriques s'y mêlent.

À travers cet atelier d'initiation aux arts-plastiques, j'aimerais transmettre aux élèves mon goût du jeu, du pas de côté et de l'expérimentation. Aiguiser le regard et apprivoiser la main, interroger l'ordinaire, chercher pour le plaisir du jeu, apprendre et réapprendre seront au cœur de mon enseignement.

OBJECTIFS

L'élève devra développer un travail plastique personnel en regard de ses interrogations artistiques, le savoir-faire technique accompagnant une réflexion critique en lien avec les tendances contemporaines et l'histoire de l'art, de la marionnette et des formes théâtrales.

CONTENU L'atelier développera la pratique des arts-plastiques dans leur contexte le plus large, en faisant appel aux médiums traditionnels (dessin d'observation, d'après nature, perspective, volume, conception, décor et scénographie), tout en incitant à l'expérimentation et à la créativité. Le suivi pratique sera accompagné d'une réflexion critique et transversale sur la relation à l'univers de la marionnette, du théâtre et sur la démarche personnelle de chaque élève.

METHODES D'ENSEIGNEMENT

1/ Séances d'initiation aux techniques afin que les étudiants acquièrent les bases nécessaires pour développer leurs projets de façon autonome.

2/ Entretiens individuels et collectifs sur le suivi des projets

3/ Mise en parallèle des différents médiums comme des moyens de servir une idée.

Une fois les bases techniques acquises, l'accent sera mis sur l'expérimentation et la transdisciplinarité.

Module F : Dramaturgie Active**30h 1 ECTS****Intervenants : Pauline Thimonnier, Brice Coupey****Dates :** du 16 au 20 mai 2022

Afin de pouvoir répondre aux exigences d'une première création de fin d'année, la dramaturgie tient une place fondamentale dans la réalisation du projet et demande un temps d'étude active de la pièce choisie.

1. Lire le texte initial ensemble et, le cas échéant, le texte distribué, coupé, adapté. Discuter les choix. Parfois, effectuer des modifications ensemble.

S'il y a des coupes qui ont été décidées, il est important que tout le monde se rende compte de ce qu'on coupe, de ce qu'on perd du texte dans sa version initial. Et distinguer les coupes définitives (ce qu'on ne fera pas apparaître) et les coupes que l'on doit prendre en charge par le plateau.

2. Peu à peu, aborder les thèmes et les principes d'écriture du texte. De quoi le texte parle et comment il le montre, le raconte. Se rendre compte des effets produits par le texte. Confronter nos avis sur les personnages ou les figures, sur leur réaction, leur manière de parler, leur attitude, etc. Faire un premier état des lieux à fleur de peau, laisser s'exprimer les émotions provoquées par la première lecture du texte.

3. Faire plusieurs lectures du texte en changeant la distribution des interprètes. Que chacun(e) puisse lire différents rôles ou postures narratives.

A chaque nouvelle lecture, éprouver une nouvelle contrainte. Peu à peu, entrer dans la musicalité du texte, affiner le rythme (les accélérations, les temps, les pauses, les silences...)

4. Parler des choix scénographiques, des éclairages, du son et/ou de la musique, des costumes. Essayer de projeter les principes de circulation dans l'espace. Se mettre tous ensemble à partager un univers, à rêver le spectacle.

+ lire à l'occasion d'autres textes de l'auteur. Regarder des films pour un rôle, un univers, une époque, un effet de style, etc. Se documenter le cas échéant (Histoire/époque, biographie, technique, etc.). Partager nos références.

UE 6 Cours fondamentaux**Module A : Dramaturgie du théâtre de Papier****30h 1 ECTS****Intervenants : Alain Lecucq et Narguess Majd****Dates :** 31 janvier 2022 au 4 février 2022

Voir également UE7 module A pour complémentarité

Théâtre de papier au service de la dramaturgie

Si la technique du théâtre de papier est relativement simple à apprendre, transformer une pièce en un spectacle de cette pratique est tout le contraire. Laisser certains détails se produire dans l'imaginaire des spectateurs, alors qu'ils croient les avoir vus sur scène, est un outil théâtral puissant. Pourtant si la dramaturgie n'est pas développée, ce processus n'aura pas lieu et le spectacle deviendra difficile à suivre. Cela nécessite l'enseignement des étapes dramaturgiques incontournables avant d'employer la technique.

Objectifs de formation

1. Apprentissage de la pratique dramaturgique ;
2. Apprentissage des bases de la technique du théâtre de papier ;
3. Mettre la technique au service de la dramaturgie pour créer une petite forme.

Programme

- Initiation au théâtre de papier
- Réflexion dramaturgique en trois étapes : contenu – raison – public cible
- Apprentissage de la technique
- Transformation des idées en forme (semaine 2)
- Construction (semaine 2)
- Jeu et manipulation (semaine 2)
- Représentation (semaine 2)

Module B : Au croisement du corps vivant et des objets matériels**60h 2 ECTS****Intervenante : Claire Heggen****Dates :** du 21 février au 4 mars 2022**« Une entrée en matière »** au croisement du corps vivant et des objets/matériaux.

Le corps de l'acteur : premier matériau (analyse anatomique, articulations, physiologie, proprioception, etc)

Des matériaux simples pour un imaginaire riche (bambous, balles, papiers de soie, bâtons, draps, polyanes, petits masques de main).

Une grammaire de la relation :

- **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 chez l'acteur 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.

Une pratique de l'altérité :

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 je/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.

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.

- 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.

Module C : King Henry V**60h 3 ECTS****Intervenants :** Christina Batman, Michael Corbidge**Dates :** du 21 mars 2022 au 9 avril 2022

KING HENRY V - L'histoire épique de la transformation du prince Hal en roi.

Une enquête approfondie sur le portrait que Shakespeare a fait de cette figure historique héroïque.

Après le travail de base détaillé effectué lors de la session précédente avec Batman & Corbidge, les acteurs apprendront à mettre en pratique leurs aptitudes et leurs nouvelles compétences en les appliquant directement à la préparation du spectacle. Ils travailleront à une rencontre passionnante avec le public.

L'analyse des "chaînes rythmiques" dans la composition du texte - à la fois le rythme, la continuité et la fluidité - de la langue sera examinée en profondeur.

Une considération de la façon dont les lignes de l'histoire dans le travail avancent d'une manière à la fois dynamique et organique.

Chaque exercice et registre de jeu se déplacera dans un autre, s'amplifiant et se juxtaposant.

Les thèmes majeurs du POUVOIR, de l'USURPATION DU POUVOIR, de la POLITIQUE, de l'ÉTHIQUE, de l'HYPOCRISIE, du DEVOIR FILIAL, de l'ARBRE FAMILIAL, du DILEMME PERSONNEL seront explorés de manière active et dynamique.

Cet atelier de répétition sera joué avec une ligne conductrice en français, mais tous les acteurs devront également travailler en anglais. Il y aura également une légère comparaison entre les personnages comiques de Shakespeare et de Molière.

La présentation de l'œuvre au public dans le cadre extraordinaire d'un monument historique sera une évolution naturelle des compétences acquises.

Jouer Shakespeare

Les acteurs apprendront à manier le langage des pièces spécifiques liées à Henry V.

Le langage exacerbé peut être difficile à manier et peut détruire une caractérisation par ailleurs bien intentionnée. L'acteur doit entraîner sa voix et acquérir des compétences spécifiques pour manier le langage.

Domaines d'étude

Jouer l'action et atteindre ses objectifs

Rester dans la relation temporelle d'instant en instant.

Soutenir les pensées jusqu'au bout de la ligne

Recherche d'Henriade

Le soutien du souffle

La simultanéité de la parole et de la pensée.

Dire ce que l'on pense quand on le pense !

Comprendre les structures du discours et le rythme

Jouer l'antithèse

Analyse du texte pour clarifier les mots et les schémas de pensée

Découvrir et jouer avec l'imagerie

Étudier la rhétorique

A la fin de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

- Établir des liens physiques/visuels et sensoriels avec la langue de Shakespeare dans un cadre " alfresco "
- Exploiter le pouvoir d'un cadre naturel pour libérer le texte. Permettre aux sens et à ce qui vous entoure d'éclairer vos choix.
- Articuler ces changements et ces différences.
- Travailler en collaboration avec d'autres personnes dans cette méthode
- Obtenir et tenir une série d'exercices que l'on peut s'approprier et adapter pour une utilisation future dans des recherches en solo ou en groupe.
- Comprendre les défis de la voix dans un environnement extérieur.
- Construire un régime et un exercice sûrs pour soutenir l'environnement extérieur.
- Obtenir un nouveau répertoire de discours bien étudié.
- Avoir joué au-delà des zones de confort connues

Contenu

- Catégoriser cette théorie de la performance dont ils émergent
- Les élèves seront capables de décrire les caractéristiques de cette œuvre et d'expliquer comment les différents types d'exercice concrétisent les compétences
- Poser des questions concernant l'utilisation de la langue de Shakespeare avec assurance et rechercher une aide efficace auprès de sources de référence
- À la fin de ce cours, les élèves seront en mesure d'expliquer comment les preuves recueillies soutiennent ou réfutent une hypothèse initiale.

La présentation du travail aura lieu directement après le module et sera organisée en collaboration avec La Fabrique Shakespeare à Vincennes pour célébrer le 600ème anniversaire de la mort d'Henry V.

Module D : Du corps du marionnettiste au corps de la marionnette**60h 3 ECTS****Intervenants :** Nancy Ruseck et Eric de Sarria**Dates :** du 25 avril au 6 mai 2022

La méthode Feldenkrais permet avec plus de conscience de cerner l'origine des mouvements qui animent le corps du manipulateur (ou de la manipulatrice). Nous nous servons de cette méthode pour mieux comprendre les principes de manipulation d'une marionnette portée et d'une marionnette sur table.

Dans l'esprit de Philippe Genty, dont nous nous revendiquons, la marionnette ainsi manipulée est tantôt le reflet de notre inconscient, de notre alter-égo, tantôt une figure de nos multiples facettes, ... L'espace dans lequel se déroule cette manipulation, seul ou à plusieurs, est un espace artificiel, proche du rêve, dans lequel s'expriment nos conflits intérieurs.

Objectifs

- Conscientiser notre proprioception, par l'analyse du mouvement issue de la méthode Feldenkrais, et ce, pour mieux intégrer, par le corps, la manipulation de marionnette portée (et sur table).
- Aborder et intégrer les fondamentaux de la manipulation d'une marionnette portée (type « bunraku ») et d'une marionnette sur table articulée : notions de points fixes, d'axes de rotation, d'impulsion, ainsi que des notions de dissociation, de concentration et de conviction.
- Développer un imaginaire à partir de ses propres ressources poétiques, en s'appuyant sur la marionnette et sur la notion de conviction.
- Développer la manipulation à plusieurs en favorisant le travail d'écoute et d'organisation corporelle des manipulateurs cachés et/ou à vue.
- Percevoir le principe du passage du rôle de manipulateur à celui de protagoniste dans la manipulation seule et, surtout, à plusieurs.
- Parvenir à réaliser une écriture plateau en groupe autour de la marionnette.

Programme :**- Les matins :**

- échauffement corporel préparatoire aux fondamentaux de ces techniques de manipulation, en particulier à travers la méthode Feldenkrais et l'analyse du mouvement.
- Pratique des fondamentaux à travers des exercices et des improvisations

- Les après-midis :

- court échauffement suivi de la pratique des fondamentaux et de leurs applications dans les recherches et écritures dramaturgiques incluant de la manipulation de marionnette portée et/ou sur table.

Nous aborderons plus spécifiquement les points suivants

- La conscientisation des mouvements au service de l'interprète. - La confiance et l'organisation corporelle... - L'architecture du corps dans ses différentes parties et dans l'espace : directions, niveaux, gestes et postures, rythmes, topographie... - Le centre moteur
- Les rythmes spatiaux et temporels
- Rapports aux partenaires et aux spectateurs
- Écoute intérieure (intéroception) et écoute de l'environnement (extéroception)
- Musicalité du mouvement au service de la manipulation
- Postures et appuis dans la manipulation

- Les points fixes et les axes de rotation
- Les suspensions, arrêts, immobilités, ruptures - La concentration et la dissociation - Les différentes sortes d'impulsions
- les différentes qualités de mouvement et de déplacement
- le jeu de la respiration
- La distanciation - l'importance du regard et la place du manipulateur dans sa manipulation
- le regard périphérique
- L'écoute des partenaires dans les manipulations à plusieurs
- les rapports centre moteur et périphérie

Nous aborderons aussi

- les bases de la manipulation de marionnette sur table à 3.

Nous finirons l'atelier par

- une écriture plateau à plusieurs autour de la marionnette (sur table ou portée),
- une présentation publique et
- des retours sur le travail de ce module...

Module E : Création du spectacle de fin d'année**134h 4 ECTS****Intervenants :** Brice Coupey**Dates :** du 30 mai au 22 juin 2022**Objectifs :** permettre la première traversée complète du processus de création d'un spectacle de gaine à 16 interprètes.

Faire toucher du doigt à chaque étudiant la complexité d'une création, la place et le rôle de l'interprète dans cette configuration.

Le choix du texte se fera avant tout sur les nécessités pédagogiques de cette création : texte court (max 45mn) permettant une équité de temps d'interprétation et de manipulation pour chaque étudiant et une réalisation collective cherchant la simplicité pour des raisons d'efficacité.

Permettre une première expérience de représentation devant un public dans les meilleures conditions possibles.

A la suite des stages de :

- dramaturgie active (Pauline Thimonnier, Brice Coupey) permettant de déterminer les axes dramaturgiques de la pièce et la distribution
- construction des marionnettes à gaines spécifiques au spectacle (Omblin de Benque) et accessoires

Semaine 1 : Nous reprendrons dans un premier temps les exercices fondamentaux de la marionnette à gaine du mois de novembre afin de remettre chacun à un niveau technique et de jeu suffisant pour une création.

Nous nous appuyerons pour cela sur les mêmes jeux, exercices et routines déjà pratiqués, mais transposés dans l'univers et sur le texte choisis afin de vérifier l'adéquation des choix dramaturgiques et de l'efficacité de la gaine dans l'interprétation du texte. Cette semaine sera également l'occasion de pratiquer le texte en italiennes.

Semaines 2 et 3 : Montage scène par scène de la pièce selon la dramaturgie et la distribution choisie. Chacun sera à la fois interprète, manipulateur et constructeur des accessoires nécessaires et toujours au service de la création globale. Les journées entières sont dédiées à cette création, il n'y a pas d'autres cours.

Chacun devra être en mesure de gérer son énergie, sa disponibilité, ses qualités propres pour servir au mieux le projet.

Semaine 4 : bout à bout et filages.

Création lumière

Générale devant un public choisi.

UE 7 : apports techniques et ou artistiques spécifiques**Module A : Technique et pratique du théâtre de Papier****30h 1 ECTS****Intervenants : Alain Lecucq et Narguess Majd****Dates :** du 7 au 11 février 2022

Voir également UE6 module A pour complémentarité

Théâtre de papier au service de la dramaturgie

Si la technique du théâtre de papier est relativement simple à apprendre, transformer une pièce en un spectacle de cette pratique est tout le contraire. Laisser certains détails se produire dans l'imaginaire des spectateurs, alors qu'ils croient les avoir vus sur scène, est un outil théâtral puissant. Pourtant si la dramaturgie n'est pas développée, ce processus n'aura pas lieu et le spectacle deviendra difficile à suivre. Cela nécessite l'enseignement des étapes dramaturgiques incontournables avant d'employer la technique.

Objectifs de formation

4. Apprentissage de la pratique dramaturgique ;
5. Apprentissage des bases de la technique du théâtre de papier ;
6. Mettre la technique au service de la dramaturgie pour créer une petite forme.

Programme

- Initiation au théâtre de papier (semaine 1)
- Réflexion dramaturgique en trois étapes : contenu – raison – public cible, (semaine 1)
- Apprentissage de la technique, (semaine 1)
- Transformation des idées en forme
- Construction
- Jeu et manipulation
- Représentation

Module B : Modèle et articulations**30h 1 ECTS****Intervenante :** Einat Landais**Dates :** du 7 au 11 mars 2022

Modelage modèle vivant –

Cette fois on va aborder les pauses très courtes ou en mouvement continu. Cette séquence de modèle vivant se concentra sur le mouvement. Un bon « échauffement » pour le sujet des articulations.

Articulations -

Le but de cette semaine est de traverser plusieurs techniques d'articulations. Le corps en mousse sculpté auparavant va nous servir de support pour apprendre à choisir quelle articulation pour quel endroit et quel mouvement recherché. Mais le but n'est pas de terminer la marionnette. Plutôt d'explorer le maximum de possibilités. Apprendre les spécificités de chaque articulation et savoir dans quel cas de figures on va l'utiliser.

Contrôle –

Apprendre à réaliser plusieurs formes de contrôles/poignées et comprendre l'importance de la saisie de l'objet marionnettique et le confort de la prise.

Module C : visite théâtralisée de l'ESNAM**30h 1 ECTS****Intervenante :** Barbara Melois**Dates :** du 14 au 18 mars

Accompagnement des étudiants dans la réalisation de *visites spectaculaires* de leur école dans le cadre de la journée portes ouvertes du 19 mars 2021.

« Regarde de tous tes yeux, regarde ! »

JULES VERNE, MICHEL STROGOFF

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette et de l'école supérieure d'art et de design de Reims, mon double parcours m'amène à développer un travail singulier, à la croisée des arts de la marionnette, du théâtre et des arts-plastiques. Expérimentations formelles, rouages, joyeuses machineries et fantaisies oniriques s'y mêlent.

Lors de la préparation de ces *visites spectaculaires*, je souhaite transmettre aux élèves mon goût du jeu, du pas de côté et de l'expérimentation. Aiguiser le regard, interroger l'ordinaire, chercher pour le plaisir du jeu, apprendre et réapprendre, transformer les contraintes en atout, aller à la rencontre de son public, se réapproprié un lieu seront au cœur de mon accompagnement.

OBJECTIFS

L'élève devra mettre à profit l'enseignement reçu au cours des six premiers mois à l'ESNAM.

Mettre en jeu son rapport à soi et à l'autre, qu'il s'agisse du public ou de ses partenaires.

Se penser comme membre d'une troupe de théâtre tendue vers le même but (concertation, complémentarité, écoute).

Il devra être force de proposition.

Développer une agilité à passer d'un registre de jeu à l'autre, chaque élève sera guide à tour de rôle (en solo ou en binôme).

Transmettre des informations sur son école et sa passion.

Faire un travail de recherche au préalable sur l'historique de l'école.

Faire un saut de côté : l'espace quotidien des couloirs et des salles de l'école se réinvente.

Se confronter aux contraintes d'espace et de temps.

Développer des facultés d'anticipation, d'imagination **mais aussi des facultés de lâcher prise.**

Je souhaite que ces visites soient un grand moment de liberté créative dont je définirai le cadre auprès des étudiants.

CONTENU

Présentation du projet.

Exposition des contraintes d'horaires et de fréquence des visites.

Repérages.

Travail de recherche et d'écriture.

Expérimentations sonores ou musicales, reprises.

Réunion, brainstorming puis organisation des idées.

Travail de reprise ou réalisation de petites formes jalonnant les visites. Installations.

Travail d'atelier.

Études des contraintes en matière de sécurité et de jauge.

Partenariat encouragé avec l'intervenant du moment et les professeurs en charge des cours hebdomadaires.

Module D : Chant Choral et voix**26h 1 ECTS****Intervenants :** Marcel Ebbers**Dates :** cours hebdomadaire**Objectifs**

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.
 - Exemple de répertoire étudié mettant en application les éléments décrits précédemment :
 - « Sitting On The Dock Of The Bay » (Marvin Gaye)
 - « Baltique » (Renaud)
 - « Bojangles » (Jeff Walker)
 - « Fly Me To The Moon » (Bart Howard)
- Un répertoire éclectique, extrait d'oeuvres d'artistes emblématiques des différents styles abordés (jazz, pop, chanson française...) sera priuré.
- Gestion du stress (exercices de respiration orientés sur la relaxation, travail sur le ressenti, échange d'expériences, recherche personnelle).

Module E : Construction de marionnettes à gaine**60h 2 ECTS****Intervenants :** Omblin de Benque**Dates :** du 9 au 13 mai 2022 et du 23 au 27 mai

Descriptif du contenu

La création des gaines sera en lien avec la pédagogie de Brice Coupey.

- Comprendre et réaliser chaque étape de construction d'une marionnette à gaine expressive.
- Elaborer un manuel de construction éco-responsable avec patrons et recettes.

1) Des Gaines adaptables et création d'éléments pédagogiques de construction reproductible

- la gaine : création d'un patron.

- le costume répond uniquement à des contraintes de manipulation dictée par la pédagogie de Brice Coupey

- mains et bâtons latéraux

- le cou et le doigtier, adaptable à tous les doigts : dimension standard et création d'un gant de doigt pour chaque élève

2) La question du choix de l'esthétique et l'expressivité d'une tête.

Pour aborder la création d'un visage expressif il faut comprendre l'anatomie humaine. Les formes, les lignes et les proportions permettent d'évoquer le visage dans sa globalité.

Chaque élève à partir de photos anatomiques et à l'aide de calques, mesurera et dessinera les formes et proportions qu'il essayera ensuite de reproduire en volume.

S'ajoutera à cela une réflexion collective autour d'un choix esthétique pour répondre au projet de mise en scène de Brice Coupey.

3) Déroulé

Donner les outils d'autonomie de construction.

- Comprendre la forme par le dessin et les calculs de proportions
- modelage en glaise d'une tête et d'une paire de mains en respectant les mesures
- moulage en plâtre
- fabrication artisanale de colle à partir de farine et de colle vinylique .
- Papiétage avec des journaux pour créer la forme
- séchage, démoulage, raccord en papier, ponçage, pose d'enduit ou pâte à bois naturelle
- remplir le cou de pâte à bois en laissant l'espace du doigt.
- création d'un doigtier en cuir
- Création d'un patron de gaine et de veste

- montage d'une gaine en couture en tissu couleur crème METIS
 - confection d'une veste à « volants » permettant d'inclure la seconde main dans la manipulation.

Objectifs/ compétences à acquérir

- Autonomie dans l'atelier de construction, comprendre l'espace et comment l'utiliser à bon escient, pour son confort et ses besoins ainsi que pour la pérennisation de l'espace et des outils.
- Comprendre que chaque étape de la construction de la marionnette à gaine neutre a une incidence sur la manipulation.

- Sculpture :

Comprendre la forme, les proportions et les mesures. Passer de la 2 dimension à la 3 dimension.

Se familiariser avec le modelage, le moulage en plâtre, le papiétage (technique artisanale qui consiste à recouvrir l'intérieur d'un moule en plâtre de bande de papier pour réaliser la forme en matériaux solide et léger), le démoulage. Savoir réagir et réparer en cas de problème à chaque étape.

Fabriquer sa propre colle, penser ses matériaux dans une conscience écologique.

- Couture

l'élaboration d'un patron de gaine et de veste en papier puis en tissu. Apprendre le découpage d'un tissu dans le droit fil, l'assemblage des formes dans l'ordre et la logique des coutures, l'utilisation de la machine à coudre. Faire de belles et solides finitions qui permettront la pérennisation de la marionnette.

- Réaliser à chaque étape une trace de l'action ou de la technique apprise pour créer un document personnel d'autonomie.

Structures et organisation

Première semaine : Couture : construction de la gaine et de la veste puis montage

Deuxième semaine : Sculpture : création de la tête et des mains de la marionnette à gaine.

Module F : Connaissance du plateau**84h 3 ECTS****Intervenants : voir selon stage****Dates :** toutes dates de présentation, représentation ou utilisation technique spécifique du plateau

La confrontation au public et la connaissance technique du plateau sont des éléments fondamentaux de la formation du marionnettiste et constitue un apprentissage régulier.

11 et 12 février 2022 présentation de fin de stage :

Présentation des réalisations des étudiants en théâtre de Papier, intervenants Alain Lecucq, Nargues Majd

18 mars 2022 : Journée porte ouverte

Représentations devant public dans le cadre des visites de l'ESNAM, intervenante Barbara Melois

8 et 9 Avril 2022 : présentation devant public du travail sur Henry V de Shakespeare

intervenants : Christina Batman, Michael Corbidge

15.16.17.18 Avril 2022 : participation au festival Shakespeare in April au Château de Vincennes

intervenants : Christina Batman, Michael Corbidge

6 mai 2022 présentation de fin de stage

Intervenants : Nancy Ruseck et Eric de Sarria

22.23.24.25 juin 2022, générale et représentations scolaires et tout public du spectacle de fin d'année

Intervenant : Brice Coupey

UE 8 : Transverses**Module A : Aïkido-Développer son équilibre corporel et mental****20h 1 ECTS****Intervenant :** Jean-Luc Delaby et Dominique Lenoir**Dates :** séances hebdomadaires

Origine de l'Aïkido

L'Aïkido est un art « martial » d'origine japonaise élaboré dans les années 1930-1969 par Maître Morihei Ueshiba, axant sa pratique sur la non-violence et avec une recherche sur la relation des énergies entre partenaires.

Méthode de construction :

1/Motricité individuelle, à la recherche du mouvement par le centre du corps, permettant ainsi une liberté et une indépendance d'action des membres supérieurs et inférieurs.

2/Partant de la recherche de la puissance du centre et de sa mise en action prioritaire, transmettre l'énergie de celui-ci aux saisies et attaques utilisées dans la pratique Aïkido

3/Mise en unité des énergies des deux partenaires, l'une s'inscrivant dans l'énergie de l'autre sans la perturber.

Toutes les techniques utilisées dans la pratique ne sont qu'une écriture corporelle permettant de rechercher la non-violence et l'unité des énergies des deux partenaires. L'utilisation du boken (sabre en bois) et du jo (bâton) conserve la même démarche, et ne sont que des outils pédagogiques.

Les transferts de l'étude de cette pratique peuvent se retrouver mentalement et physiquement dans de nombreux domaines du développement humain et dans la vie courante des pratiquants. Cette pratique permet aux marionnettistes de travailler l'équilibre corporel et mental, de comprendre et mobiliser ses énergies, de cultiver une écriture corporelle.

Modules B : Langues**20h 1 ECTS**

Intervenantes : Doreen Chanonier, Agnès Lorrain,

Dates : cours hebdomadaires

Anglais pour les étudiant.e.s français ou avec un niveau de français courant

Espagnol pour les étudiant.e.s français avec un niveau de français et d'anglais courant.

Cours hebdomadaires d'une heure quarante cinq.

Français langue étrangère pour les étudiant.e.s étrangers en provenance d'Erasmus, intervenante :

Giovanna Duruisseau

Module C : Recherche**30h 1 ECTS****Intervenantes : Noémie Géron, Anais Britton****Dates :** du 7 au 11 février 10h et un samedi par mois au centre de documentation**Objet :** Comment rendre compte de techniques de construction, des gestes et des méthodes avec les outils à notre disposition : texte, photos, croquis et plans, vidéo.**Objectifs de la recherche :** Récolte de documents annotés sur la construction de marionnettes-sacs, le théâtre de papier et autres. Etude sur la compréhension des documents par les élèves.

Développer la capacité à énoncer et décrire un geste technique.

Etablir une méthodologie de construction rigoureuse et la transmettre.

Programme : 5 séances de 2h le matin de 9h à 11h.

Séance 1 – 7 février : Proposition de l'exercice par Noémie. Consignes, matrices, outils à disposition. Présentation des documents déjà existants, mise en place des groupes.

Séance 2 - 8 février : Au centre de documentation, études et critiques des ouvrages existants sur la construction.

Séance 3 et 4 – 9 et 10 février : Rédaction, mise en page.

Séances 5 – 11 février : Partage des résultats et commentaires.

Protocole :

Par deux. Un sujet avec des images et des plans est proposé à chaque duo. Le même sujet peut être proposé à plusieurs duo afin d'observer ce qui a été plus ou moins mis en évidence par les uns et les autres. Utilisation des matrices mise en place en juin 2021, test et corrections.

Ouverture du centre de documentation un samedi par mois**Intervenantes : Aurélie Oudin, Delphine Bois**

Le Centre de documentation spécialisé de l'Institut International de la Marionnette est une richesse peu utilisée par les étudiant.e.s. Un temps dédié à la recherche est donc mis en place de façon régulière sur l'année. Un temps de formation à l'utilisation des ressources est encadré par les deux documentalistes en début d'année. Une bibliographie est demandée à chaque intervenant.e, afin de mettre à disposition les ouvrages de référence liés à l'intervention du moment. Une table dédiée à chaque intervenant.e est mise à disposition avec les livres de référence permettant un ciblage des emprunts de documents en lien avec la formation en cours.