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 12

3ème ANNÉE, 2020-2021

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 3ème année semestre 5

Semestre 5	Intitulés	ECTS	Volume horaire
UE 25	**Projet de création**	**12**	**310h**
Module A	Solos	10	250h
Module B	Cinéma d'animation (fabrication animation)	2	60h
UE 26	**Instrumentarium du marionnettiste (techniques et interprétation)**	**3**	**90h**
Module A	Théâtre d'objet : Une autre présence de l'acteur : Katy Deville	1	30h
Module B	Reprendre corps : Claire Heggen	1	30h
Module C	Manipulation, rendre les choses vivantes : Gilbert Epron	1	30h
UE 27	**Apports techniques et/ou artistiques spécifiques**	**3**	**80h**
Module A	Fondamentaux de construction : Jo Smith	1	30h
Module B	Travail vocal : chant choral, Moun Pinz	1	20h
Module C	Improvisation, un art spontané : Julie Doyelle	1	30h
UE 28	**Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires**	**3**	**70h**
Module A	Histoire des arts appliqués à la marionnette	1	25h
Module B	Parcours du spectateur + analyse	1	30h
Module C	Mardi de l'ESNAM	1	15h
UE 29	**Ouverture disciplinaire**	**3**	**80h**
Module A	Aïkido, développer son équilibre corporel et mental : Jean-Luc Delaby	1	20h
Module B	Montage image et son, cinéma d'animation : Odile Bonis	1	30h
Module C	Percussions corporelles : Ludovic Prevel	1	30h
UE 30	**Transverse**	**2**	**40h**

Module A	Stage en structure	1	25h
Module B	Recherche en centre de documentation	1	15h
UE 31	**Langues vivantes (au choix)**	**1**	**20h**
Module A	Anglais : Doreen Chanonier	1	20h
Module B	Espagnol : Agnès Lorrain	1	20h
Module C	Français L.E : Giovanna Duruisseau	1	20h
UE 32	**Construire son parcours professionnel**	**3**	**75h**
Module A	Administration, gestion, réseau	1	15h
Module B	Dossiers solos : Laurence Ackermann	1	30h
Module C	Photographie Instants Liquides : Christophe Loiseau	1	30h
	TOTAL SEMESTRE 5	**30**	**765h**

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA MARIONNETTE ANNÉE 2020-2021

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 3ème année semestre 6

Semestre 6	**Intitulés**	**ECTS**	
UE 33	**Créations**	**12**	**310h**
Module A	Spectacle de fin d'études	10	250h
Module B	Dans les plis de l'ombre (part 2): Fabrizio Montecchi	2	60h
UE 34	**Instrumentarium du marionnettiste (techniques et interprétation)**	**5**	**150h**
Module A	Ventriloquie : Philippe Bossard	1	30h
Module B	Muppet : Neville Tranter	3	90h
Module C	Dans les plis de l'Ombre (part 1) : Fabrizio Montecchi	1	30h
UE 35	**Apports techniques et/ou artistiques spécifiques**	**3**	**80h**
Module A	Travail vocal, chant choral : Moun Pinz	1	20h
Module B	Espaces d'espèces/Espèces d'espaces : Claire Heggen	1	30h
Module C	De la lecture à la mise en scène : Emilie Flacher	1	30h
UE 36	**Apports théoriques : histoire et esthétiques des arts, analyse des formes spectaculaires**	**3**	**70h**
Module A	Histoire des arts appliquée à la marionnette	1	25h
Module B	Parcours du spectateur + analyse	1	30h
Module C	Mardi de l'ESNAM	1	15h
UE 37	**Ouverture disciplinaire**	**3**	**80h**
Module A	Voicing Shakespeare from page to stage: Michael Corbidge	2	60h
Module B	Aïkido, développer son équilibre corporel et mental : Jean Luc Delaby	1	20h

UE 38	**Transverse**	**2**	**70h**
Module A	Stage en compagnie	2	70h
UE 39	**Langues vivantes (au choix)**	**1**	**20h**
Module A	Anglais : Doreen Chanonier	1	20h
Module B	Espagnol : Agnès Lorrain	1	20h
Module C	Français L.E. : Giovanna Duruisseau	1	20h
UE 40	**Construire son parcours professionnel**	**1**	**20h**
Module A	Administration, gestion, réseau	1	20h
	TOTAL SEMESTRE 6 **TOTAL 3ème année DNSPC**	**30** **60**	**800h**

ESNAM, 2020-2021, semestre 5, détail des cours

UE 25 Projets de création

Module A : Solos **250h 10 ECTS**

Intervenants : Pauline Thimonnier : dramaturgie**.** Einat Landais : construction**.** Nicole Mossoux : interprétation et aide à la mise en scène**.** Alexandra Vuillet : manipulation, corps. Brice Coupey : suivi global des projets.

Dates : du 2 novembre au 19 décembre 2020

Objectifs de formation

Le solo est une commande faite à chaque élève d'une création autonome à partir d'un texte d'auteur (texte pour la scène de préférence).
C'est le lieu d'une première création autonome, dramaturgiquement cohérente, se suffisant à elle-même, présentée à un public, ayant pour objectif d'être aboutie à la fin des 6 semaines de travail. Il est l'occasion de faire montre de sa capacité d'interprète dans tous les sens du terme. Il est le lieu d'une synthèse personnelle des compétences énoncées dans le référentiel métier du DNSPC (acteur marionnettiste) et doit donc faire état d'un savoir jouer et manipuler via le support du texte choisi.
Le solo se doit d'intégrer l'art de l'animation en lien avec une dramaturgie, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. Le solo est l'occasion d'éprouver par soi-même un processus de travail et un agencement de travail collaboratif. La contrainte temporelle et le cadre pédagogique proposés veulent favoriser les qualités de l'acteur marionnettiste dans l'expression de son univers artistique personnel avec un souci de rendu final.
La limitation des moyens techniques à disposition cherche à favoriser l'interprétation et le savoir-faire du marionnettiste, elle a également comme objectif de faciliter la reprise du solo en autonomie par son créateur à la sortie de l'école.
Le nombre limité d'accompagnants permet de ne pas multiplier les regards extérieurs et de favoriser la concentration et le suivi sur la longueur par une équipe pédagogique restreinte laissant un maximum d'espace au porteur du projet pour exprimer son univers artistique. Les accompagnants n'ont pas à se substituer au travail de la mise en scène mais ils apportent leur concours à la résolution des difficultés rencontrées.
Dans le programme de formation de l'ESNAM, l'étape des solos représente aussi un travail d'équipe et de concertation entre les élèves, l'équipe de l'Institut International de la Marionnette (IIM) et le conseil pédagogique.

Module B : cinéma d'animation (construction animation) 60h 2 ECTS

Intervenants : Jérôme Descamps, coordonnateur, Nadine Buss, directrice de la photographie, Eric Montchaud, construction

Dates : du 11 au 22 janvier 2021

Objectifs de formation

En 2020, les étudiant.e.s de la promotion #12, répartis en quatre groupes, ont écrit des scénarios de deux minutes accompagnés d'une note d'intention, d'un story-board, de recherches graphiques et de références artistiques :

- Balem
- 21 jours
- Eddy
- La croûte

Les deux semaines consacrées au tournage de ces films concluent un parcours sur trois années : Histoire du Cinéma avec Marionnettes, Ecriture de scénario et Réalisation d'un court métrage.

Il s'agit non seulement d'explorer un pan entier de la création marionnettique mais aussi de permettre aux étudiant.e.s d'avoir une immersion supplémentaire dans ce qui se fait aujourd'hui et qui pourrait aussi être un débouché professionnel.

Ce stage comportera les étapes suivantes

- Tournage, image par image des scénarios
- Construire et parfaire les éléments du film adaptés aux techniques du cinéma : personnages, décors, accessoires
- Comprendre les enjeux de la dramaturgie cinématographique : axes, places et mouvement de la caméra, sons et musique
- Apprendre, par l'expérience, à manipuler les personnages, s'attacher à trouver les meilleures techniques pour réussir son projet et aussi gagner du temps
- *Le montage son et image est prévu sur un stage dans la continuité mais validant un ECTS en ouverture disciplinaire voir UE 29*

Les films seront mis en ligne sur les sites de l'ESNAM et de La Pellicule Ensorcelée. Ils feront aussi l'objet d'une présentation publique.

UE 26 Instrumentarium du marionnettiste

Module A : Théâtre d'objet : une autre présence de l'acteur 30h 1 ECTS

Intervenante : Katy Deville

Dates : du 12 au 16 octobre 2020

Le théâtre d'objet est un système d'écriture qui produit des images d'ordre poétique.
Dans le premier module (semestre 4), nous avons visité différents statuts de l'objet : de la fonction concrète jusqu'à ses dimensions métaphoriques et symboliques et par cela même interroger et explorer la présence de l'acteur avec les objets comme partenaires.
Dans ce deuxième module nous allons ajouter l'élément texte à notre palette de recherche : texte sous toutes ses formes : roman, théâtre, liste, texte juridique etc.
Un texte est-il figuratif ? En parallèle ? Sous-jacent ? En voix off ? En résonance ? Au premier plan ?
Quel rapport l'acteur entretient-il avec lui et ses objets ?

Objectifs de formation
Poursuivre l'acquisition du langage du théâtre d'objet ;
Approfondir l'aspect scénographique du plateau entre l'acteur et ses objets.
Consolider la notion du conflit dramatique dans les improvisations.
Expérimenter, explorer la relation acteur, texte, objets ;
Créer un solo à partir d'un texte choisi (en amont) en collaboration avec son binôme.

Programme
Chaque jour est organisé en 3 parties :
Echauffements
Exercices et jeux d'application
Improvisations en solo ou binôme
Comme pour le module précédent, les étudiant.e.s devront apporter autant d'objets qu'ils le souhaitent.

- Jour 1 : l'objet et ses facettes multiples
- Jour 2 : dramaturgie
- Jour 3 : scénographie
- Jour 4 : l'acteur avec et sans objet
- Jour 5 : solo à partir d'un texte

Module B : Reprendre corps 30h 1 ECTS

Intervenante : Claire Heggen

Dates : du 5 au 9 octobre 2020

Cette session de travail proposera de retraverser, réactiver et approfondir les différentes notions traversées durant les deux années précédentes. L'objectif étant de permettre aux étudiant.e.s de passer de la maîtrise, à un savoir et à un savoir-devenir, pour pouvoir se transformer et s'autonomiser en vue de la création.

Questions : Comment organiser le corps par rapport à la marionnette ?
En scène, peut-on rester « naturel », usuel, en présence d'une marionnette qui elle, est formalisée ?

Quelle formalisation du corps du marionnettiste peut-on envisager en fonction du type d'animation de son objet ?
Quelle mise en jeu du corps opérer pour créer cette scénographie mouvante qu'est le corps qu'il soit castelet ou non, pour inventer des modes d'apparition renouvelés de la marionnette ?
Comment mettre en présence un marionnettiste « corporel » (sujet-objet d'art) avec des objets (en instance de devenir sujets d'art) et questionner les possibles relations d'objets d'art qui s'instaurent entre eux.

Orientation
Nous nous concentrerons dans le travail sur les fondamentaux de la relation et sur l'entre-deux sujet-objet. C'est-à-dire, se poser systématiquement la question de la relation dans la pratique, quel que soit le cas de figure, et envisager un travail du corps non-séparé de l'objet et de l'objet non-séparé du corps, quelle que soit l'amplitude visée au risque même de la disparition totale de l'un au bénéfice de l'autre.

L'orientation générale étant de partir du corps anatomique pour aller progressivement vers la notion de corps usuel puis fictif, et enfin vers la relation que peuvent entretenir deux corps fictifs entre eux.

Dans la perspective des solos, différents outils seront revisités en fonction des nécessités et des besoins du moment :

- **Le « je » du corps** orienté sur « l'usage que l'on fait de soi » et les fondamentaux du corps réel : Approche anatomique et physiologique.

- **Le « jeu » du corps**, ou le mouvement, la motricité de l'acteur dans sa relation au plateau :

Comment, à partir du corps réel, créer un corps fictif à partir des fondamentaux du corps scénique : plasticité, corporalité, spatialité, musicalité, tout ce qui permet de transformer, par ses variations, un corps familier et son mouvement, en un corps fictif, extra-quotidien, et l'amener à une théâtralité.
Porter attention à l'expressivité des formes qui apparaissent, et faire la distinction entre mouvement et geste, intégration sensorielle et symbolique, et communication. Déménager ces principes et les mettre à l'épreuve de l'objet, et de la marionnette.

- **Le corps « mouvementé »** ou la question du service d'image

Comment le corps peut se mettre au service de l'objet.
Comment, à l'inverse, orienter l'intérêt de l'assistance, sur le corps ? Sur la relation des deux ? Pour en jouer librement avec le public en termes de sens distribués.
Dans la pratique de cette relation, reconnaître, nommer et articuler ce qui est en jeu, à l'aide d'une grammaire, une syntaxe et une terminologie. Par exemple :
Fixation/ progressivité / dégressivité / contradiction / articulation / « une à la fois »/ corps prolongé/etc.

- **Le corps marionnette** (pris comme objet)

Notion d'isolation segmentaire, d'articulation, inertie, cristallisation.
Auto-manipulation, à main nue ou par objet interposé.
« Marionnettiser » le corps d'un autre, seul, à plusieurs.
Corps-scène et corps chimériques, par la mise en place et l'animation de masques neutres placés en différents endroits du corps.

- **Le corps de l'objet** : l'objet sujet ou accessoire ?

Rendre le corps accessoire pour donner accès à l'objet en même temps qu'il accède aux arguments et aux désirs de l'objet même.
Prendre en compte l'objet, le matériau et exalter tout ce qui le constitue.
Imaginer avec des objets abstraits au départ pour pouvoir, de manière large, jouer métaphoriquement avant d'aborder ou de détourner des objets plus complexes ou manufacturés.

- **Le jeu réciproque**

Recherche des niveaux de présence ou d'absence, de l'acteur, de l'objet, en fonction des situations et organisation du corps, nécessaire aux différents types de maniement de l'objet.
Pratiquer, un entraînement corporel spécifique à la relation marionnette – corps et le croisement de deux imaginaires, de deux théâtralités, du corps et de l'objet.

Jouer sur les modes d'énonciation de l'acteur–marionnettiste et son interprétation.

- **Écriture et composition**

Compositions courtes à partir d'explorations de principes techniques.
Ecriture de Haiku, à partir d'explorations métaphoriques avec matériaux, objets, corps. Reconnaître une image aigüe (métaphore vive) déclencheur potentiel d'une écriture.
Comment produire une écriture gestuelle et marionnettique, sans scénario a priori, en pratiquant un « théâtre qui s'écrit en se faisant » et qui n'exclut pas le texte pour autant.

Dans la polyphonie des informations et l'épaisseur des signes, dégager des séquences dramatiques et les aménager en fonction de la dramaturgie et du scénario, qui se font jour.

Module C : Manipulation, rendre les choses vivantes 30h 1 ECTS

Intervenant : Gilbert Epron

Dates : du 21 au 25 septembre 2020

Quel que soit l'instrument, en exploitant au maximum les capacités de forme et de mouvement des matières, ce module de cinq jours propose de travailler sur les fondamentaux du théâtre d'animation. Un passage en revue technique et sensible en solo et à plusieurs, en privilégiant une manipulation à vue « à main prenante ».

Ce parcours s'articulera autour du système **ADAMA**, une formule mnémotechnique, à la fois prénom et terme désignant la terre, qui synthétise 5 notions essentielles à l'expression « marionnettique » :
l'Appui - **la Direction** - **l'Appel** - **le Mouvement** - **l'Attitude**.

On retrouve ces principes au théâtre, au cinéma ou dans toute discipline artistique. Comme les cinq doigts d'une main, les cinq principes d'**ADAMA** permettent au marionnettiste d'élaborer une grande partie de son jeu, et de l'optimiser en le rendant clair et puissant.

Chaque demi-journée se déroule en 3 étapes :

- Le training corporel : Les séances débutent par un échauffement physique en dissociation (tête, buste bassin, bras, jambes), en assouplissement et en tonicité basé sur la respiration en rapport avec les thèmes du jour.

- Les exercices de manipulation : Le travail s'effectue au sol, sur table ou en élévation. Les instruments de jeu se succèdent en partant de la main marionnette, suivie par les matières basiques comme le papier, le tissu et la ficelle et les objets simples comme la tuyauterie rigide et souple.

- L'improvisation : L'objectif est d'apprivoiser la matière brute pour qu'elle devienne instrument. Saisir la particularité des formes, la capacité de mouvement des matériaux pour jouer avec. Acquérir les réflexes d'observation visuelle et tactiles pour constituer un personnage ou une forme animée en l'intégrant dans une situation.

Seront entre autres abordés, les thèmes suivants : Le système A.DA.M.A. - LES POSITIONS du marionnettiste - LES CONTROLES avec les prises, le changement de main, l'ambidextrie, et le lâché prise - LA RYTHMIQUE des 4 éléments de la nature - LA MANIPULATION À PLUSIEURS - L'ESPACE DE JEU - LES ANIMAUX - LES MACHINES. Seront aussi au programme, le jeu avec les mouvements de PHYSIQUE ELEMENTAIRE avec la rotation, la translation, l'ondulation, la vibration et l'aléatoire - LA DYNAMIQUE avec l'énergie, des efforts, la transmission des forces et la transformation - LA STATIQUE avec la gravité, l'inertie, le point fixe, l'équilibre - LA CINETIQUE avec le déplacement, l'accident, le rétablissement, les coups et les combats.

UE 27 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques

Module A : Fondamentaux de construction (et manipulation) 30h 1 ECTS

Intervenante : Jo Smith

Dates : du 14 au 18 septembre 2020

Démarche Globale

4 jours de construction d'une marionnette, 1 jour de manipulation et de découverte du personnage qui a été créé.

- Construction : Un apprentissage pour la construction d'une marionnette, à partir de matériaux sains et récupérés dans une démarche éco-responsable. La marionnette s'adaptera aux techniques de manipulation sur table et portée.
- Le modelage : avec du papier journal, du carton et du scotch. En respectant les règles de l'anatomie crânienne on froisse et on sculpte, on coupe et on creuse, on apprend à écouter les matériaux et les formes qu'ils proposent afin que la tête du personnage apparaisse.
  La technique du papier-mâché : préparation de la colle à farine pour appliquer plusieurs couches de papier-mâché pour rendre la tête dure et robuste.
- La peinture : pour bien faire apparaître les traits du visage avec les ombres des creux et les lumières des reliefs.
- L'assemblage et la couture : pour construire les deux corps de la marionnette, (corps sur table et corps porté), il faut de la mousse, de la corde et des vieux vêtements.

- Manipulation :
  Une demi-journée pour la manipulation sur table – Une demi-journée pour la manipulation de la marionnette portée.
  Les personnages une fois réalisés seront manipulés à travers des exercices d'improvisation guidée.
  Quel que soit la marionnette ou l'objet manipulé, il existe des principes qui reviennent, autant dans la manipulation (importance du regard, du "corps", du déplacement de la marionnette, rythme, etc.) que dans le travail corporel nécessaire à la manipulation (dissociation, conscience des articulations du corps humain, écoute de l'autre si l'objet est manipulé à plusieurs, etc.)
  Le travail commencera avec le regard, la respiration, le mouvement, le rythme, et les émotions de la marionnette. A partir des thèmes d'improvisation sur le réveil, la découverte de son espace, la rencontre, le départ, etc. de courtes scènes seront construites.

Objectifs pédagogiques
Comprendre et réaliser chaque étape de la construction d'une marionnette de ce type.
Elaborer un manuel de construction éco-responsable avec connaissance des matériaux et recettes.
Acquérir et approfondir les techniques de modelage, d'assemblage, de la peinture à sec et de la couture.
Comprendre et réaliser le contrôle de la tête et sa relation essentielle avec le regard de la marionnette.
Apprendre comment écouter les matériaux et profiter de leurs propositions.
Acquérir et approfondir les règles et techniques fondamentales de la manipulation d'une marionnette.

Module B : Travail vocal, chant choral 20h 1 ECTS

Intervenante : Moun Coaching

Dates : 1h30 par semaine tout au long de l'année le mercredi matin 9h-10h30

La voix est un outil de communication que l'on ne ménage pas assez voire pas du tout. Aussi, Moun Coaching propose des séances basées exclusivement sur la respiration ventrale et le bon usage du diaphragme. La compréhension de ces techniques est primordiale pour le confort et le bien-être de vos cordes vocales. Trois mots-clés sont à prévoir :

- La respiration

- Le rythme

- L'envoi des sons

Dans le développement de ces trois derniers, vous vous attarderez sur la visualisation des deux mouvements de la respiration (inspire, expire), l'écoute de soi et le ressenti des vibrations. Vous évoluerez également sur l'expression, l'élocution et l'articulation, en soi… la diction.

De même, vous développerez votre sens de l'ouïe autour d'exercices de sons chantés en accord pour la coordination des "aigues-graves".

N'oubliez pas que la confiance en soi sera le moteur de votre forme artistique et la maîtrise de votre voix.

Module C : Improvisation, un art spontané 30h 1 ECTS

Intervenante : Julie Doyelle

Dates : du 21 au 25 septembre 2020

"Ne t'arrête jamais. On recule toujours dès que quelque chose est sur le point de se produire."
Peter Brook.

L'improvisation c'est l'art de vivre l'instant présent.
Le « hic et nunc » est célébré depuis les penseurs de l'Antiquité pour caractériser notre capacité à accepter la réalité de manière rationnelle, sans illusion ni jugement négatif. Les philosophes épicuriens, les stoïciens ou encore les humanistes s'y réfèrent fréquemment.

L'improvisation c'est l'art de révéler ce qui est déjà là. Lorsqu'un sculpteur fait face à une imposante pièce de bois, il s'apprête à y découvrir la sculpture qui y est déjà présente. Dans son sillage, celui qui improvise une scène de théâtre doit se faire découvreur plutôt qu'inventeur, observant patiemment la matière sensible dans laquelle il est immergé pour y révéler la scène qu'il était inévitable de jouer.

Objectifs de formation
L'improvisation théâtrale nous fait goûter au doux parfum du déséquilibre, et nous fait l'aimer.
Grace à un parcours guidé par l'envie, le plaisir et la liberté, nous travaillerons :

- L'écoute, l'observation, la confiance en soi et en ses partenaires
- Le lâcher-prise, le fait de ne pas anticiper ni de chercher l'idée
- L'action-réaction, la capacité à proposer tout en acceptant les propositions des autres, l'agilité
- Le plaisir de chercher, de faire des choix, de remplir l'espace vide et de vider le plein
- Le rythme et le tempo du jeu, un goût pour l'accident, le sens de la scène et la capacité à l'emmener au bout
- La connivence avec le public inhérente à l'improvisation

Enfin, les émotions qui nous traversent naturellement sur scène se nourrissent nécessairement de nos convictions, savoirs ou ignorances, fondements constitutifs de nos vies. Notre jeu se façonne par la singularité de nos rencontres, fruit de nos interactions quotidiennes.
Il semble donc nécessaire de travailler dans un second temps les univers de chacun, d'affirmer les identités et les croyances, en se posant la question de ce que chacun veut dire sur scène en tant qu'artiste, prenant conscience de l'incroyable liberté d'expression qu'offre l'improvisation théâtrale.

UE 28 Apports théoriques, histoire et esthétique des arts, analyse

Module A : Histoire des arts appliquée à la marionnette 25h 1 ECTS

Intervenants : Raphaèle Fleury, Julie Doyelle, Alain Lecucq, Katy Deville, Agathe Giraud, Clément Scotto

Dates : cours tout au long de l'année

L'histoire de l'art appliquée à la marionnette est assurée sous deux formes, histoire de l'art du théâtre ou des arts plastiques assurés par des professeurs d'université, doublé de l'intervention de spécialistes de la marionnette dans leur domaine, et d'interventions du pole recherche de l'Institut International de la Marionnette.

Module B : Parcours du spectateur + analyse 30h 1 ECTS

Tout au long de l'année, les étudiant.e.s assistent aux représentations de spectacles choisis (Théâtre de Charleville Mézières, Manège de Reims, sorties parisiennes et autres) et à des expositions afin de développer leur connaissance du milieu professionnel et des courants artistiques contemporains.
Une analyse est faite post-représentation sous forme d'échanges avec le directeur de la formation.

Module C : Mardi de l'ESNAM 15h 1 ECTS

Les étudiant.e.s sont invités à préparer et réaliser une présentation de l'univers d'un.e artiste fondateur.trice de leur parcours d'artiste marionnettiste, devant les autres étudiant.e.s et des membres de l'équipe de l'IIM.

UE 29 Ouverture disciplinaire

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

Intervenant : Jean-Luc Delaby

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 Ueschiba, 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.

Module B : Montage image et son, cinéma d'animation 30h 1 ECTS

Intervenants : Jérôme Descamps, coordonnateur**,** Odile Bonis, chef monteuse

Dates : du 25 au 29 janvier 2021

En lien avec UE25 Module B

Objectifs de formation :

En 2020, les étudiant.e.s de la promotion #12, répartis en quatre groupes, ont écrit des scénarios de deux minutes accompagnés d'une note d'intention, d'un story-board, de recherches graphiques et de références artistiques : Ils ont consacré 2 semaines au tournage de ces films (voir UE25) et concluent par le montage son et image.

- Balem
- 21 jours
- Eddy
- La croûte

Ce stage comportera les étapes suivantes :

- Créer de toute pièce la bande son de chacun des films
- Eprouver l'apport du montage des images et des sons dans la dramaturgie et le dynamisme d'un film

Les films seront mis en ligne sur les sites de l'ESNAM et de La Pellicule Ensorcelée. Ils feront aussi l'objet d'une présentation publique.

Module C : Percussions corporelles 30h 1 ECTS

Intervenant : Ludovic Prevel

Dates : du 7 au 11 septembre 2020

Objectifs de stage : pendant cette semaine de cours autour du rythme et des percussions corporelles, nous travaillerons entres autres des notions de coordination motrice (droite-gauche, haut-bas), à l'aide d'un répertoire fondamental de percussion corporelle, issu de pratiques traditionnelles de percussion adaptées en percussion corporelle ou créé spécifiquement pour les besoins pédagogiques. Un travail sera mené autour des sons pouvant être produits avec le corps et utilisables dans le contexte du spectacle vivant. Ensuite, la différentiation binaire / ternaire sera abordée avec les notions de 3 pour 2 et de 3 pour 4, avec les pratiques polyrythmiques qui s'en suivent, jouées par une personne ou par plusieurs au sein d'un collectif. Ainsi, le rapport à soi face au rythme et face au collectif (et dans le collectif) sera également traité. Pour aller plus loin dans ce propos, nous mettrons l'accent sur les notions de conscience et de confiance en rapport avec la réalisation rythmique en lien avec les particularités de chacun et chaque thème abordé le sera aussi avec la voix et les possibilités d'écriture ou de mémorisation.

UE 30 Transverse

Module 1 : Stage en structure 25h 1 ECTS

Ce module se déroulera sous forme de stage de 3 jours en entreprise. L'objectif est que l'étudiant.e prépare et fasse sa demande de stage à partir d'une liste de structures accueillantes privilégiant les qualités artistiques et professionnelles.
Il est important que l'étudiant.e découvre les réalités d'une structure culturelle, découverte suivie de la rédaction d'un rapport d'observation partagé avec l'ensemble de la promotion.
Ce module est couplé d'un enseignement sur le fonctionnement des institutions culturelles, leurs missions et leurs enjeux (Voir UE 32 Module A).

Module B : Recherche en Centre de documentation 15h 1 ECTS

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.

UE 31 Langues vivantes

Modules A, B, C 20h 1 ECTS

Intervenantes : Doreen Chanonier, Agnès Lorrain, Giovanna Duruisseau

Dates : cours hebdomadaires

Français langue étrangère pour les étudiant.e.s étrangers.
Anglais ou Espagnol pour les étudiant.e.s français ou avec un niveau de français courant.
Cours hebdomadaires d'une heure trente.

UE 32 Construire son parcours professionnel

Module A : Administration, gestion, réseau 15h 1 ECTS

Intervenants : IIM et intervenants extérieurs

Dates : cours réguliers au long de l'année assurés par les spécialistes en la matière

La décentralisation théâtrale : panorama

Les lieux ressources (Labels : CDN, SN, SC, lieux compagnonnages)

Les organismes nationaux, européens et internationaux d'aide à la création et à la diffusion

Les agences culturelles régionales : leurs missions. L'appui aux compagnies

L'artiste salarié : pôle emploi, intermittence annexes 8 et 10, cachets, marché du travail, employeurs, négociation du contrat de travail, convention collective, droit du travail, congés spectacles, mutuelle, retraite

Création d'un spectacle : projet, public, production, coproduction, diffusion, planning et rétroplanning, budget, communication, diffusion

Production diffusion : le suivi d'une création

La compagnie : Implantation territoriale**,** projet artistique**,** responsabilités, association loi 1901 et autres structures juridiques, licence d'entrepreneur de spectacle**,** organismes de perception des cotisations sociales

Structuration : les administrateurs (emploi direct, entreprise extérieure, groupement d'employeurs, le GUSO)

Spécifique : SACD**,** THEMAA

L'éducation artistique et culturelle/L'action culturelle

Module B : Dossiers Solos 30h 1 ECTS

Intervenante : Laurence Ackermann

Dates : du 19 au 22 octobre 2020

A partir d'un protocole clair, les étudiant.e.s préparent un dossier de création pendant l'été. Ce dossier est suivi par Laurence Ackermann et la direction de la formation.

Objectif : rédaction du dossier artistique du solo

Les professionnels lisent des dizaines de dossiers artistiques par semaine. Comment leur donner envie de poursuivre la lecture et de rencontrer l'artiste par la suite pour en parler ?

Je ne donnerai pas de recettes miracles dans cette cession de travail de deux jours car je ne pense pas qu'il en existe mais nous verrons ensemble comment structurer un dossier clair et concis qui reflète la démarche artistique et la personnalité de son auteur. Comment mettre en valeur sa petite musique sans tomber dans l'abstraction, ennemie jurée du dossier artistique !

Groupe : présentation orale des étudiant.e.s et de l'intervenante. Présentation en quelques mots du projet artistique. Consignes de travail pour les deux jours. En grande salle.

Face à face : session individuelle entre 10 mn et 15 mn par étudiant.e. A partir du premier jet du dossier réalisé par les étudiant.e.s pendant l'été, repérage des points forts et des points à retravailler puis travail individuel. J'insisterai sur la nécessité que le projet soit perceptible dès le début du dossier et que la langue employée soit personnelle mais compréhensible.

Groupe : retour collectif sur le travail individuel. Partage des expériences, questions, pistes à explorer pour le deuxième jour…

Poursuite du travail en individuel à partir des pistes dessinées la veille en interaction avec l'intervenante. Allers-retours individuels immédiats.

1/ Poursuite de la méthodologie du matin avec éventuellement un regard croisé en binôme.

Ou répartis dans divers endroits

2 / Speed dating en binôme : chaque étudiant.e présente à l'oral en 3 mn son projet à un autre puis présente le projet de l'autre devant le groupe en grande salle. Travail qui permet de voir ce que l'interlocuteur a retenu et a perçu du projet.

Clôture du travail, questions, remarques.

Présentation du dossier devant les intervenants, les autres étudiant.e.s et l'équipe de l'IIM.

Module C : Photographie, Instants Liquides 30h 1 ECTS

Intervenant : Christophe Loiseau

Dates : du 4 au 8 janvier 2021

Dans les années 2000, j'ai commencé à transformer ma pratique de la photographie, passant d'une relation à l'événement capturé à la mise en scène d'histoire-portrait. Il s'agit littéralement d'inventer une image, de la scénariser, d'en produire le décor, de l'éclairer : une action ayant beaucoup à voir avec la mise en scène théâtrale en somme. C'est avec les élèves de la cinquième promotion de l'Ecole Nationale de la Marionnette de Charleville-Mézières que j'ai commencé à mettre en place des outils pour la production d'images, attentif au glissement du réel vers la fiction. J'éprouve toujours le besoin de définir un cadre conceptuel pour réinventer la relation qui lie le photographe avec son modèle. Pour ce stage, c'est l'un des axes que je veux mettre en expérience : comment faire du réel le décor de nos ambitions narratives. Cela revient à construire des petits théâtres où des capsules de réels se dissolvent au contact de nos actions pour faire émerger la fiction, instants longs où le photographe et son modèle tente de devenir maître du jeu. Lorsque je mets en place ces dispositifs, j'ai conscience que la production de ces images a beaucoup à voir avec l'improvisation théâtrale. Je veux lors de ce stage mettre en expérience ce constat. Pour chacune de ces histoires-portrait, il y a toujours un chemin qu'il nous conviendra d'emprunter à des vitesses différentes. Il faudra « inventer » l'image, ce qui exige un temps d'échange et une recherche des matériaux de notre histoire. La mise en jeu d'objets est souvent essentielle dans ce processus, ce qu'il nous conviendra de comprendre lors de nos premiers échanges. Puis viendra le temps de la prise de vue. Il y a à cet endroit un enjeu quant à la compréhension que chaque élève pourra avoir de la scénarisation et la mise en lumière de cette image qui empreinte aux arts du théâtre et du cinéma. Il y a aussi une relation au temps court de la production de cette image qui oblige à aller vite. Il s'agit alors de commencer une esquisse, puis de la recommencer jusqu'à l'obtention d'une image signifiante. Lors de chacun de mes stages, je mets toujours l'accent sur les différentes étapes de cette construction qui sont le travail du photographe.
Pour la réalisation de ces 12 portraits, j'ai proposé que nous puissions travailler sur des portraits réalisés sous l'eau, imaginant corps, objets et marionnettes en mouvement dans ces « Instants liquides », titre de cette nouvelle série d'images.

ESNAM, 2020 2021, semestre 6, détail des cours

UE 33 : créations

Module A : Spectacles de fin d'études 250h 10 ECTS

Dates : du 10 mai au 25 juin 2021

Le spectacle de fin d'études est un pont important entre la formation et le monde professionnel. Il est, au même titre que les solos, une vitrine du travail de l'école et à la fois une clé d'entrée en professionnalisation par une potentielle exploitation et diffusion de cette forme dans les années post diplôme. Afin de faciliter la diffusion, les créations sont confiées à deux compagnies contemporaines, avec l'objectif de réaliser deux créations abouties et en possibilité de tourner.

#

COMPAGNIE ARNICA

Intervenants : Emilie Flacher, Thierry Bordereau, Julie Sermon

Etape 1 voir UE 35 Module C

Etape 2 voir UE 38 Module A

Étape 3 : Création du spectacle

6 semaines entre le 10 mai et le 26 juin 2021

Pendant cette période, il serait important de se focaliser sur le jeu et la mise en scène du spectacle, les éléments de décors et les marionnettes étant à l'état de finition.

Dans un premier temps, il s'agira de se faire un vocabulaire commun pour la mise en jeu du texte :
- construction d'un vocabulaire commun dans la façon de construire le jeu avec la marionnette : dans la relation entre la marionnette et l'acteur, dans la façon de phraser le texte, dans la façon de faire apparaître, disparaître les figures en lien avec les orientations prises.
- travail du texte et de l'interprétation (sans marionnette) : d'où vient la parole ? A qui est-elle adressée ? Quelle musicalité ? Quel phrasé ? Quelles intentions dans l'instant ? Quelles supra-intentions ?
- S'approprier/ transposer/ transformer le jeu d'acteur dans un jeu avec marionnette.

Dans un deuxième temps, il s'agira de créer l'écriture scénique du texte et de construire la mise en scène :
- construire une partition du jeu avec marionnette en posant plusieurs couches : première couche comme une esquisse, les couches suivantes en précisant de plus en plus. Prendre conscience du temps qu'il faut pour que les couches se déposent, activent l'imaginaire, le jeu de chacun…
- favoriser la manipulation à deux sur une seule figure qui permet de développer l'écoute.

Viendra ensuite le temps de la répétition du spectacle à proprement parler :
- travail de précision des gestes, mouvements, intentions, … pendant les répétitions, dans le travail de répétitions – garder la partition tout en la bonifiant, en la faisant respirer, en la rendant présente à chaque fois
- savoir répéter ses partitions, ses rôles, l'écriture textuelle et le mouvement

ÉTAPE 4 : finaliser le spectacle
En Juin 2021, le spectacle sera présenté une première fois pour le public de l'ESNAM. Suite à ces premières représentations, il s'agit de trouver le rythme, le flux du spectacle et nous pensons qu'il serait bien d'envisager une dizaine de jours de reprise en septembre 2021 avant sa présentation au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.
- travailler à la cohérence, au rythme commun, à la pensée du spectacle dans la durée
- faire différents filages pour chercher cette cohérence, ce rythme commun
- travail de précision des parties du spectacle au regard de l'ensemble
- collaboration avec le côté technique de la réalisation du spectacle : son et lumière.

#

COMPAGNIE TRO-HEOL

Intervenants : Martial Anton, Daniel Calvo Funes

Domaine
Création d'un spectacle de fin d'études de la 12e promotion de l'ESNAM, avec tournées à suivre dans le but de professionnaliser autant que possible les étudiant.e.s en leur permettant d'expérimenter la création et le développement d'un projet professionnel et en leur proposant l'expérience indispensable d'une logistique de tournée.

Contenu
- Avec le texte contemporain proposé pour cette création, nous mènerons le travail d'écoute, de concentration et des battements du groupe, qu'est le chœur. (1)
- De la même façon il y aura des personnages incarnés par des acteurs et d'autres par la marionnette, parfois la frontière pouvant devenir poreuse. (2)
- Nous mènerons également un travail de groupe dans les transitions du spectacle à la recherche d'autres façons de raconter ou de faire lien entre les scènes (3).

1. Manipulation à plusieurs, « Le Chœur »

Dans la continuité du travail du mois de décembre 2019, nous toucherons aux rythmes internes du *chœur* et l'écoute de nos sens pour vivre le présent à l'unisson. La marionnette deviendra *coryphée*, le reste du corps du marionnettiste le *chœur*. « *Le chœur dans l'antiquité montrait à un public idéal, comment il était censé réagir à ce qui était montré ou dit* » Il ne s'agit pas pour nous de dicter au spectateur ce qu'il devrait ressentir, mais d'appuyer l'importance, l'intéressement de ce témoin sensible qu'est le manipulateur à vue. Par ce chemin, on touche presque à l'animisme. Evidemment c'est le marionnettiste qui joue, mais ici il devient le témoin d'une entité propre, la marionnette/coryphée, qui le dépasse.

2. Relation marionnette–comédien

Selon les différentes situations à partir du texte, nous pourrons retrouver des : manipulateurs au service de la scène qui se joue ou, personnage/humain donnant la réplique à un personnage (marionnette manipulée-jouée) par lui-même ou d'autres ; en s'appuyant sur le travail de *chœur* et la notion de majeur-jeu/mineur-jeu (circulation/orientation de l'attention et du regard du spectateur). L'accent sera toujours mis sur le travail sensible et la sincérité indispensables du comédien/personnage face à une marionnette/personnage.

3. Transitions

Pour finir avec le *chœur* et l'importance que nous lui consacrons, il avait aussi un rôle important aux moments où « les poètes », comédiens de l'époque, prenaient un temps de transformation pour devenir d'autres personnages. Le chœur prenait alors toute la place dans son orchestra se déployant en dansant, chantant, déclamant, toujours dans la suite et l'intéressement du récit, avec la force d'une seule entité. A croire qu'ils connaissaient déjà Peter Brook et son « Le diable est dans l'ennui » !

Aujourd'hui cela pourrait s'assimiler à des transitions entre les scènes où parfois la lumière, le son, la vidéo, les changements à vue des décors mais aussi l'engagement corporel des comédiens prennent toute leur place.

Étapes de la création

- Travail sur table, univers de l'auteur, documentation des thématiques abordées, recherches esthétiques, rencontre de l'auteur…
- Constructions des marionnettes et accessoires en parallèle à la réalisation du décor
- Repérer « le dit et le non-dit », ce qui peut être dit par le visuel ou autrement, nourrir son imaginaire en s'en donnant les moyens (retour à l'atelier si nécessaire pour retoucher son outil)
- Recherche de situation dans les scènes et improvisations
- Répétitions
- Intégration de la régie
- Filages
- Premières
- Reprise du spectacle à la rentrée 21-22 avant le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières et d'éventuelles tournées qui seront prévues

Objectifs

- Se mettre à disposition d'un projet et d'une mise en scène professionnels en vue d'une tournée sur la saison 21-22.
- Définir le processus de la création de A à Z. Le concret : planning et retro-planning, documentation, scénographie, recherches personnelles, apprentissages des textes (rôles), …
- Seconder la construction des marionnettes et accessoires d'après la vision et l'univers du scénographe, facteur de marionnettes et des metteurs en scène.
- Travailler en équipe : l'écoute, la présence au plateau, la concentration, …
- Suivre les régies lumière, son, … (les autres partenaires du jeu).
- S'inscrire dans une prestation artistique dans le respect de tous les partenaires.
- Impliquer son corps dans le jeu d'acteur, et dans le jeu de manipulation.
- S'approprier différents espaces de jeu, différentes configurations.
- Maitriser l'espace et le temps dans chacune des configurations.
- Expérimenter une logistique de tournée professionnelle.
- Vivre l'expérience et rencontrer différents publics (bords de plateau, …).
- Rencontrer les équipes artistiques, administratives et techniques des structures accueillantes.

Module B : Dans les plis de l'ombre (partie 2) 60h 2 ECTS

Intervenant : Fabrizio Montecchi

Dates : du 12 avril au 23 avril 2021
En lien avec : dans les plis de l'ombre partie 1 : voir UE 34 Module C

L'écriture scénique dans le théâtre d'ombre contemporain
Études de mise en scène d'après les *Métamorphoses* d'Ovide

Dramaturgie, écriture scénique, mise en scène, seront les trois mots, les plus importants, de la partie 2 de ce stage. Mon rôle ne sera pas celui de metteur en scène mais d'accompagnateur des élèves, pour les aider à comprendre les aspects linguistiques de cette forme théâtrale.
Existe-t-il une forme particulière de dramaturgie pour le théâtre d'ombre contemporain ? Quels sont les procédés liés à la création d'un spectacle d'ombre ? Quel est le rôle de la mise en scène dans la conception de l'espace d'ombre et de l'univers figuratif ? Dans quelle mesure les autres langages de la scène peuvent-ils contribuer à la définition et à la réalisation d'un théâtre d'ombre contemporain ?

Telles sont les questions qui seront affrontées au cours de la deuxième partie du mon stage. Questions qui entrent dans le vif du sujet : les caractéristiques propres au théâtre d'ombre, questions qui cherchent à mettre en évidence les détails et la singularité d'une forme de théâtre qui doit, au moment où il se fait, tenir compte au même instant et de façon interdépendante, de tous les aspects de la scène.

C'est la raison pour laquelle, un processus d'écriture scénique sera activé au cours du stage et concernera la dramaturgie, la scénographie, les silhouettes, le travail de l'acteur, la musique, les lumières, pour ne citer que les principaux aspects. Ces sujets seront naturellement traités non seulement sur le plan théorique mais aussi sur le plan pratique.

A partir des textes proposés, à partir des *Métamorphoses* d'Ovide, les étudiant.e.s seront invités à explorer et réaliser diverses formes de mise en scène. Le stage se terminera par la présentation d'une « étude » fruit du travail du groupe.

UE 34 : Instrumentarium du marionnettiste

Module A : Ventriloquie **30h 1 ECTS**

Intervenant : Philippe Bossard

Dates : du 1er au 5 février 2021

Préambule : Comédien, marionnettiste, ventriloque depuis plus de 25 ans, mon expérience des music-halls et autres lieux de divertissements m'a amené, dès 2003, à interroger ma pratique et le sens de celle-ci. Ces interrogations m'ont conduit à prendre le risque de **questionner cette technique**, de plus de 2000 ans d'histoire, son lien avec la marionnette, l'objet, l'acteur-marionnettiste, son rapport à la voix, à la parole, à l'espace théâtral, au texte, au public.

Qui parle quand on parle ? Celui que l'on entend est-il celui qui parle ?

Au travers de mon travail et de mes recherches au sein de la CieAnidar, j'ai pu constater que rien ne justifie, si ce n'est son histoire récente, que le music-hall, espace privilégié du ventriloque, soit son seul terrain de jeu. Il ne lui permet pas de se libérer de cette origine, tout imprégné qu'il est de sa forme et de ses codes. Un pont est possible avec le théâtre de marionnettes contemporain. **Le ventriloque explore alors un langage et produit du sens.** Dans le cas contraire il reste le détenteur d'une pratique « exotique » car la ventriloquie n'a aucun avenir artistique à n'être que pure technique aussi surprenante soit-elle.

La ventriloquie a des histoires à raconter qui naissent du ventre de l'Homme.
Nous devons favoriser sa transmission pour élargir le champ des possibles.

« (…) lorsque nous parlons de nombreuses voix se font aussi entendre ». Ainsi François Cooren (Professeur à l'université de Montréal) « défend cette thèse en mobilisant métaphoriquement la notion de ventriloquie, conçue comme l'art de "faire parler" quelque chose ou quelqu'un d'autre. Selon une perspective ventriloque, nos interactions et conversations ne sont jamais purement locales, mais bien dislocales, disloquées, voire extatiques. Autrement dit, elles mobilisent constamment des figures (collectifs, principes, valeurs, émotions, faits, etc.) qui nous font parler et que l'on fait parler dans nos tours de parole et nos comportements, nous plaçant simultanément dans les rôles du ventriloque et du pantin ». (2013)

Objectifs
Cette proposition permettra aux étudiant.e.s d'appréhender de manière intime, sensible et pratique la ventriloquie par la transmission de techniques directement utilisables (maitrise du souffle, de la production de la voix et de l'articulation « ventriloquée ») associée au travail d'acteur.trice et de manipulateur.trice (marionnette, objet). Chaque participant pourra à l'issue de cette formation intégrer cette technique à son travail.

Permettre aussi à chacun de comprendre les enjeux de cette technique par une approche historique et une connaissance des faits ayant marqué son évolution *(Cf. www.ventriloque-creationtheatrale.com , conférence sur la ventriloquie : Les petites confidences, VentrilO-Qui ? VentrilO-Quoi ?)* Il sera donc nécessaire d'exposer un historique de la ventriloquie pour en comprendre l'évolution, les usages, les enjeux et les possibilités d'appropriation par et pour le travail de marionnettiste. « Ventriloquer » ne se réduit pas à la simple fonction de parler sans bouger les lèvres.

Contenus

Après une approche de la voix tant dans son aspect acoustique, son mode expressif, son aspect de parole, son mode d'action sur l'autre, son aspect physiologique, nous pratiquerons différents exercices permettant aux participants de maîtriser et gérer leur souffle.
Nous travaillerons ensuite l'articulation « ventriloquée » à partir d'un lexique de sons, de mots, de phrases et de virelangue.

Nous mettrons en pratique ces acquisitions par la mise en jeu de cette technique au travers de différents exercices de projection/manipulation/illusion sur :

- L'autre en tant qu'acteur-pantin,
- La marionnette et/ou l'objet

Cette étape permettra d'aborder la question de la ventriloquie dans son rapport au texte et à la création dans l'espace théâtral. Chacun pourra mettre en pratique ses acquis par la création d'un solo ou +, en vue d'une restitution au groupe. Pour cette dernière étape chaque étudiant.e est invité à apporter une ou des marionnettes, des objets, ainsi que des textes de son choix issus de ses recherches. Ils seront le support à une réflexion et une mise en pratique permettant de comprendre ce que la ventriloquie peut apporter à une création. Au-delà de l'effet, comment raconter une histoire ? En quoi la ventriloquie apporte une dimension supplémentaire au récit ? Quels liens intimes nous relient à elle ?

La démarche de travail se fera également dans l'échange, le partage des connaissances et l'indispensable recherche que nécessite la volonté d'explorer les possibilités que recèle la ventriloquie comme technique de spectacle et moyen d'expression pour l'acteur-marionnettiste, la marionnette et l'objet.

Programme

- **L'Histoire**

De la voix des dieux à la voix des marionnettes, nous parcourrons toute l'évolution de cette technique depuis l'antiquité. Son usage s'est modifié au travers des siècles et n'a pas échappé aux mouvements de nos sociétés. Des pistes d'avenir pour cette technique dans les champs du théâtre, du théâtre de marionnettes et d'objets sont également abordées.

- **La technique**
  - **Le souffle**

Un préambule indispensable sans quoi rien n'est possible : travail sur le souffle ; son débit, comment le développer et le maitriser en lien avec la technique « ventriloque ». Travail sur la respiration abdominale avec un ballon de baudruche notamment, pour en ressentir et en comprendre les mécanismes. A la différence de la vue qui mobilise nos seuls yeux, la voix « réquisitionne » un ensemble d'organes solidaires pour produire les sons et sollicite tout le corps.

  - **L'articulation**

Si le souffle produit la voix, l'articulation produit la parole : exercices d'articulation à l'aide d'un lexique de mots, de phrase et de virelangue. Savoir positionner son larynx, les appuis de la langue, le contrôle des lèvres, les différentes voix ventriloquées (voix de tête, voix de poitrine, voix sifflante, voix du larynx).

Savoir agir sur la modulation, le rythme, dynamiser les silences, la douceur, la puissance. Apporter à la parole relief et contraste nécessaires pour favoriser l'illusion. Nous aborderons également le travail d'articulation des labiales.

- **Projection de la voix**

Les étudiant.e.s pourront utiliser des marionnettes ou objets auxquels ils « donneront » la parole. Ils travailleront aussi en duo ou trio avec des partenaires, leur permettant ainsi tour à tour d'être ventriloque et pantin. Cette étape engage un travail sur le corps et le « média » pour saisir les enjeux de cette technique.

- **La ventriloquie, la marionnette ou objet et le texte contemporain**

La ventriloquie peut-elle produire du sens et comment ? A partir de textes, d'objets ou de marionnettes apportés par les participants ou fournis, nous expérimenterons les possibilités de la ventriloquie comme moyen d'expression d'un texte. Nous en explorerons les possibilités dramaturgiques au-delà de la dimension « schizophrénique » ou divertissante.

- **Evaluation – Restitution**

Une restitution du travail de chacun fera l'objet d'un échange et l'occasion d'une évaluation individuelle et collective de la session.

Module B : Muppet 90h 3 ECTS

Intervenant : Neville Tranter

Dates : du 1er au 19 mars 2021

Je veux que les étudiant.e.s expérimentent tout le processus de création d'un personnage de marionnette en construisant la marionnette et en lui donnant vie. Dans cet atelier, toutes les compétences de base nécessaires pour concevoir, construire et exécuter une marionnette seront utilisées. Nous choisirons quelques scènes des pièces de Shakespeare. Chaque participant créera une marionnette de style muppet, représentant un personnage de l'une de ces scènes.
Je montrerai aux participants comment je conçois et fabrique mes marionnettes. Chaque participant doit trouver une voix, un modèle de mouvement, une psychologie, etc. pour représenter son personnage. Mon expérience est que lors de la création d'une marionnette, son personnage prend vie étape par étape. Je m'attends à une interaction inspirante entre les participants.
Les élèves travailleront en groupes pour créer des scènes, chacun avec leur marionnette. Les scènes seront en anglais. Nous présenterons les résultats à la fin de l'atelier.

Module C : Dans les plis de l'ombre (partie 1) 30h 1 ECTS

Intervenant : Fabrizio Montecchi

Dates : du 5 au 9 avril 2021
En lien avec : Dans les plis de l'ombre partie 2 : voir UE 33 Module B

Au cours de la première partie de mon cours (mai 2019), j'ai transmis les premières bases techniques et poétiques du théâtre d'ombre contemporain. Dans la deuxième partie l'objectif est de doter les élèves d'une grammaire qui les amènera à créer un spectacle d'ombre. En plus des instruments théoriques de dramaturgie et de mise en scène, il sera possible pour les élèves d'expérimenter, en groupe, des formes pratiques d'écriture scénique pour l'ombre.

De nouvelles techniques de construction des silhouettes seront également transmises pour intégrer celles déjà connues.

UE 35 Apports techniques et/ou artistiques spécifiques

Module A : Chant choral-Voix 20h 1 ECTS

Intervenante : Moun Pinz

Dates : cours hebdomadaires

"La voix est un outil de communication que l'on ne ménage pas assez voire pas du tout. Aussi, Moun Coaching propose des séances basées exclusivement sur la respiration ventrale et le bon usage du diaphragme. La compréhension de ces techniques est primordiale pour le confort et le bien-être de vos cordes vocales. Trois mots-clés sont à prévoir :

- La respiration

- Le rythme

- L'envoi des sons

Dans le développement de ces trois derniers, vous vous attarderez sur la visualisation des deux mouvements de la respiration (inspire, expire), l'écoute de soi et le ressenti des vibrations. Vous évoluerez également sur l'expression, l'élocution et l'articulation, en soi… la diction.

De même, vous développerez votre sens de l'ouïe autour d'exercices de sons chantés en accord pour la coordination des "aigues-graves".

N'oubliez pas que la confiance en soi sera le moteur de votre forme artistique et la maîtrise de votre voix.

Module B : Espaces d'espèce/espèces d'espaces 3Oh 1 ECTS

Intervenante : Claire Heggen

Dates : du 29 mars au 2 avril 2021

« Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner » G. Perec.

Cette session, se propose d'explorer la dimension spatiale qui s'exerce au plateau, en parcourant différents espaces où le corps de l'acteur est en jeu, entre l'ici et le là-bas : de l'espace le plus intime à l'espace public de la scène, en passant par l'espace personnel, et l'espace social. Explorer les frontières et les passages possibles d'un espace à l'autre. Eprouver la mise en relation de ces espaces et leur expressivité.

(Ceci valant pour le corps propre de l'acteur, de l'objet marionnettique et de la relation des deux)

Espace intime du corps
Sculpter sa statue intérieure dans une écoute attentive, en créant et approfondissant de nouvelles consciences infra/ordinaires du corps par une attention proprioceptive au niveau de la peau, de la chair et des os.
Se poser la question de l'endroit où s'origine le mouvement par la pratique des micromouvements.
Explorer les mises en relation intracorporelles, le jeu des articulations et s'étonner de l'imaginaire qui survient hors de leur utilisation habituelle.
Découvrir des possibilités de mouvements inusités et d'imaginaire plus intime. Ce qui se meut et s'émeut dans le corps avant même de « faire théâtre ».

Espace personnel
Explorer sa propre kinésphère, et trouver pour soi une liberté de manœuvre à l'intérieur de ses limites tout en enrichissant son schéma corporel : multiplier, agrandir, réduire, les espaces entre les segments du corps, articuler, combiner, nommer, mémoriser, les volumes, plans, axes, trajets (s'inscrivant sur sa surface interne ou traversant en profondeur).

Espace social
Jouer sur la proxémie et éprouver ce que la distance (dimension cachée) nous révèle de la relation à l'autre. S'exercer à une reconnaissance subtile des différentes figures de la relation, du corps à corps à la plus grande distance : s'approcher, s'écarter, éprouver les zones frontières, résister, accueillir, suivre, éviter, se détourner, retourner, etc.

Ecouter de manière sensible, aussi, comment les orientations du corps, ou parties de corps, les hauteurs et changements de niveaux, dans la relation à l'autre, produisent du sens, du ludique, du lien social renouvelé et de la théâtralité.

Espace Public
Se situer dans l'espace théâtral de la scène.
Parcourir et reconnaître les lignes et plans de la scène.
Eprouver des lieux différents dans l'espace scénique et leur importance dans la relation au public (profondeur, obliques, etc.)
Expérimenter les regards objectifs, subjectifs, parabase, pensée intérieure, dans la relation au public et la symbolique mise en jeu par leurs variations.
Mettre en relation les différents espaces, passer d'un lieu à l'autre, en écouter les conséquences, les implications dramatiques.

Module C : De la lecture à la mise en jeu 30h 1 ECTS

Intervenante : Emilie Flacher

Dates : du 22 au 26 mars 2021

En lien avec UE 33 création de fin d'année.

A partir de la lecture active de la pièce et d'un travail dramaturgique préalable, nous ferons des essais, des tentatives, des prototypages permettant d'élaborer la mise en jeu de la pièce.

- lecture la pièce et travail dramaturgique préalable : contextualiser l'auteur et la pièce, lire les autres pièces de l'auteur, rassembler les éléments théoriques, documentaires, esthétiques, … en lien avec cette pièce ; attiser la curiosité, la recherche artistique.

- chercher les fils dramaturgiques forts à faire émerger pour monter cette pièce avec des marionnettes, en définissant le registre de jeu, le rapport de l'acteur avec la marionnette, les choix esthétiques et techniques des marionnettes, le rapport entre l'espace et les temporalités de la pièce.

- tentatives de mise en jeu sur des extraits du texte avec des marionnettes d'études : chercher le rapport aux spectateurs, aux autres acteurs, à la marionnette, au phrasé du texte pour cette dramaturgie.

- recherches sensibles et plastiques sur le texte : sous forme de jeux et d'expérimentations, chacun propose une forme courte suggérant l'impression générale du texte non pas pour en proposer des mises en scène différentes mais pour se faire un imaginaire commun lié à cette pièce.

- mise en commun des recherches de la semaine participant à l'élaboration de la création.

UE 36 Apports théoriques, histoire et esthétique des arts, analyse

Module A : Histoire des arts appliquée à la marionnette 25h 1 ECTS

Intervenants : Raphaèle Fleury, Julie Doyelle, Alain Lecucq, Katy Deville, Philippe Bossard, …

Dates : cours régulier tout au long de l'année

L'histoire de l'art appliquée à la marionnette est assurée sous deux formes, histoire de l'art du théâtre ou des arts plastiques assurés par des professeurs d'université, doublé de l'intervention de spécialistes dans leur domaine marionnettique, et d'interventions du pôle recherche de l'Institut International de la Marionnette.

Module B : Parcours du spectateur + analyse 30h 1 ECTS

Tout au long de l'année, les étudiant.e.s assistent aux représentations de spectacles choisis (Théâtre de Charleville-Mezières, Manège à Reims ou sorties Parisiennes) afin de développer leur connaissance du milieu professionnel et des courants artistiques contemporains.
Une analyse est faite post représentation sous forme d'échanges avec le directeur de la formation.

Module C : Mardi de l'ESNAM 15h 1 ECTS

Les étudiant.e.s sont invités à préparer et réaliser une présentation de l'univers d'un.e artiste fondateur.trice de leur parcours d'artiste marionnettiste, devant les autres étudiant.e.s et des membres de l'équipe de l'IIM.

UE 37 Ouverture disciplinaire

Module A : Voicing Shakespeare, from page to stage 60h 2 ECTS

Intervenants : Michael Corbidge, The Royal Shakespeare Company

Dates : du 8 au 19 février 2021

Outline

This is an opportunity to experience a visceral connection to text. A chance to let the words live in space un-hindered by previous expectations. Getting out of the head and into the body. A world of gorgeous sounds await. A tool box opens of tried and tested exercised that slowly build freeing sounds and words without looking for sense or emotional logic. These exercises build and remain a way into text before we approach in a more academic way. A chance to also explore 'Actioning' and 'Rhetoric'. The environment is safe and unthreatening and great fun! No prior knowledge or experience with Shakespeare is necessary!

So, a unique opportunity to examine and put into practice, the art of performing Shakespeare, which will have you quoting the bard with ease.

Whether you are an experienced Shakespeare buff, want to discover the joys of text and character for the first time, or are a Director, Actor, Teacher, Puppeteer looking to delve deeper, the course will have plenty to offer you.

- *The course will be inclusive and practical from day one embracing new skills, gaining confidence with text, voice, physicality and character, and working creatively and interactively with your facilitator*
- *You will work through a 'rehearsal process' to create a unique version of one of Shakespeare's most famous soliloquys/scenes/play(s).*
- *The course will help you develop a toolbox of skills that will allow you break down the mystique of tackling Shakespeare plays in performance*

Daily workshops

All daily workshops will include:

- *Warm up games and focusing exercises*
- *A detailed physical vocal warm up*
- *Text exercises*
- *Individual work on personal texts*
- *Pair work*
- *Group work*
- *Discussion*
- *Warm down*

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

Intervenant : Jean-Luc Delaby

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 Ueschiba, 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.

UE 38 transverse

Module A : Stage en compagnie 70h 2 ECTS

Dates : vacances avril-mai

L'objectif est de vivre une expérience avec une équipe artistique sur une phase de création, soit de construction, soit d'assistanat à l'écriture, la mise en scène ou à la scénographie. Une liste de compagnies reconnues et ayant le souci de l'accueil des jeunes générations est remise aux étudiant.e.s.

Les étudiant.e.s se mettront en recherche d'une équipe artistique dès la rentrée de septembre 2020. Un rapport de stage sera rédigé et présenté par les étudiant.e.s.

UE 39 Langues vivantes

Modules A, B, C **20h 1 ECTS**

Intervenantes : Doreen Chanonier, Agnès Lorrain, Giovanna Duruisseau

Dates : cours hebdomadaires

Français langue étrangère pour les étudiant.e.s étrangers.
Anglais ou Espagnol pour les étudiant.e.s français ou avec un niveau de français courant.
Cours hebdomadaires d'une heure trente.

UE 40 Construire son parcours professionnel

Module A : Administration, gestion, réseau **20h 1 ECTS**

Intervenants : IIM et intervenants extérieurs

Dates : cours réguliers au long de l'année assurés par les spécialistes en la matière

La décentralisation théâtrale : panorama

Les lieux ressources (Labels : CDN, SN, SC, lieux compagnonnages)

Les organismes nationaux, européens et internationaux d'aide à la création et à la diffusion

Les agences culturelles régionales : leurs missions. L'appui aux compagnies

L'artiste salarié : pôle emploi, intermittence annexes 8 et 10, cachets, marché du travail, employeurs, négociation du contrat de travail, convention collective, droit du travail, congés spectacles, mutuelle, retraite

Création d'un spectacle : projet, public, production, coproduction, diffusion, planning et rétroplanning, budget, communication, diffusion

Production diffusion : le suivi d'une création

La compagnie : Implantation territoriale**,** projet artistique**,** responsabilités, association loi 1901 et autres structures juridiques, licence d'entrepreneur de spectacle**,** organismes de perception des cotisations sociales

Structuration : les administrateurs (emploi direct, entreprise extérieure, groupement d'employeurs, le GUSO)

Spécifique : SACD**,** THEMAA

L'éducation artistique et culturelle/L'action culturelle