

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

3e ANNÉE, 2023 - 2024

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 3ème année, semestre 5

SEMESTRE 5	INTITULÉS	ECTS	HEURES
UE1	Créations	12	
EC1	Reprise créations FMTM		25
EC2	Solstices		240
UE2	Fondamentaux pratiques	8	
EC1	Voix		35
EC2	Instrumentarium – Marionnette à fil		60
EC3	Construction – Marionnette à fil		60
UE3	Fondamentaux théoriques	4	
EC1	Parcours du spectateur et analyse et écriture critique		30
EC2	Histoire du théâtre de marionnettes et arts associés		35
UE4	Parcours professionnel	3	
EC1	Administration et Diffusion		20
EC2	Communication et Médiation		20
EC3	Stage en structure de diffusion		28
UE5	Transverses, outils	3	
EC1	Langue vivante (anglais ou espagnol)		20
EC2	Fly yoga		10
EC3	Chant choral		20
	TOTAL SEMESTRE 5	30	

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 3ème année, semestre 6

SEMESTRE 6	INTITULÉS	ECTS	HEURES
UE1	Créations	20	
EC1	Créations interdisciplinaires (EIC/Gaëlle Bourges)		250
EC2	Cartes Blanches		250
UE2	Fondamentaux pratiques	6	
EC1	Perfectionnement jeu/manipulation-animation		70
EC2	Voix		20
EC3	Mouvement et objet		20
UE3	Parcours professionnel	3	
EC1	Parcours du spectateur		15
EC2	Communication		25
EC3	Stage en compagnie		70
UE4	Transverses	1	
EC1	Réflexion et aménagements des ateliers de l'ESNAM		30
	TOTAL SEMESTRE 6	30	
TOTAL 3ÈME ANNÉE		60	

ESNAM, 2023-2024, semestre 5, détail des cours

UE 1 - Créations

EC1 : Reprise créations FMTM

Objectifs :

Cette reprise permettra aux étudiants d'approfondir leur travail après un temps de repos, dans un cadre de contraintes temporelles et techniques propres au Festival. La présentation au FMTM donnera l'opportunité d'entrer en communication avec un public à la fois plus large et possiblement plus spécialisé (artistes, acteur.ices du monde la marionnette contemporaine, professionnels de la diffusion,...)

Projet « *Bambi* »

Intervenants : Katy Deville et Sophie Bartels

Dates : Du 12 au 13 et du 19 au 20 septembre 2023

Objectifs de formation : Reprise du projet *Bambi* (mai 2023) création Franco-Allemande avec les étudiants de Ernst Bush – Berlin et de l'ESNAM dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. (FMTM)

Créer un langage commun entre le français et l'allemand grâce au Théâtre d'objet :

Le Théâtre d'objet est un langage théâtral qui a sa propre grammaire et son vocabulaire. Il permettra aux étudiants allemands et français de travailler ensemble avec ce langage commun et les objets comme partenaires.

L'utilisation d'objets manufacturés reconnaissables par tous permettra de construire une écriture poétique commune. La collaboration entre des étudiants français et allemands apportera une richesse à ce langage pour la réalisation de ce projet de création.

Adapté du roman *BAMBI, L'HISTOIRE D'UNE VIE DANS LES BOIS* DE FÉLIX SALTEN

Écrit et édité en 1923 le roman *Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois* retrace l'histoire d'un faon à travers les 4 saisons de la vie. Si l'on peut être touché par cette histoire naturaliste, il est certain que celle-ci raconte bien d'autres choses. Contrairement au célèbre dessin animé de Walt Disney, l'écriture de Félix Salten décrit une nature changeante, troublante pleine de sous-entendus.

Projet « *Exit B* »

Intervenants : Linda Duskova et Pierre Nouvel

Dates : Du 14 au 18 septembre 2023

Objectifs de formation : Reprise du projet *Exit B* (mai 2023), création Franco-tchèque avec les étudiants de la Damu – Prague et de l'ESNAM dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM)

Les images sont au centre de la dramaturgie de ce projet. L'image pensée comme une «enveloppe» pour se protéger, comme une alternative à la réalité souvent trop crue, un second espace, «safe space», une échappatoire,... La création s'inspire de 2 livres: *Survival of the Richest : escape fantasies of the tech billionaires* de Douglas Rushkoff et *Le Terrier* de Franz Kafka.

À travers cette création, les étudiants de l'ESNAM découvriront entre autres les principes de la photographie et leur rapport à la création théâtrale ainsi que les bases du live-cinéma. La relation entre la matière et la projection fera également l'objet de l'expérimentation.

EC2 : Exercices en solos – «Solstices»

Objectifs : L'exercice en solo est le lieu d'un renouvellement avec soi-même pour l'élève, après les deux premières années de formation où le collectif a été dominant. Il s'agit d'un premier exercice autonome, dramaturgiquement cohérent, se suffisant à lui-même, présenté à un public. C'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 travaillées pendant le cursus et énoncées dans le référentiel métier du DNSPC (spécialité acteur-marionnettiste).

L'exercice en solo se doit d'intégrer l'art de l'animation en lien avec une dramaturgie, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. Il 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. La limitation des moyens techniques à disposition cherche à favoriser l'interprétation et le savoir-faire du marionnettiste.

Le Conseil pédagogique apporte son concours à la résolution des difficultés rencontrées. La responsable pédagogique en lien avec la direction technique veille tout particulièrement à la cohérence des projets, à la maîtrise temporelle de leurs réalisations. A ce titre l'étape des exercices en solo représente aussi un travail d'équipe et de concertation entre les élèves, l'équipe de l'IIM et le conseil pédagogique.

Contraintes / cadre de l'exercice du solo :

- Espace : 5m x 5m maximum, au Théâtre de l'ESNAM
- Technique : 4 projecteurs + 1 piste de son (= 5 éléments)
- Collaboration : une personne extérieure ne peut pas être sur scène
- Thématique : libre
- Budget : 150€ / étudiant
- Durée : 5 à 10 minutes
- Temps de préparation : 5 semaines (sur les horaires de l'ESNAM)
- Accompagnement : 5 questions possibles / étudiant à adresser aux différents membres du CP, en fonction des problématiques rencontrées
- Suivi : tenue d'un journal de bord commun hebdomadaire, alimenté et mis à jour par chacun
- Suivi : rencontres hebdomadaires pour le suivi collectif

Accompagnement : Les étudiants seront accompagnés par les membres du Conseil Pédagogique : Claire Heggen, Einat Landais, Aurélie Hubeau, Camille Trouvé, Philippe Rodriguez-Jorda, Evelyne Lecucq et Narguess Majd

Ainsi que par l'équipe de l'Institut : Thomas Rousseau (régie), Manuel Dias (construction), Sarah Andrieu (suivi) et Antoine Lenoir (régie lumière)

UE 2 – Fondamentaux pratiques

EC1 : Voix

Intervenante : Yaël Rasooly

Dates : Du 25 au 29 septembre 2023

Objectifs de formation :

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

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

EC2 et EC3 : Instrumentarium / Construction - Marionnette à fil

Intervenant : Bence Sarkadi

Dates : Du 3 au 27 octobre 2023

Objectifs de formation : Cours de construction et de manipulation de marionnettes à fils.

Les deux parties de ce cours se dérouleront en parallèle : les compétences de construction soutiendront et compléteront la maîtrise de la manipulation tandis que les compétences de manipulation aideront à guider le processus de construction, offrant ainsi une compréhension plus approfondie à la fois de l'art et de la mécanique de la marionnette à fils.

Au cours de la phase de construction, les étudiants apprendront :

- Des compétences avec les outils de base et avancés, et comment les utiliser en toute sécurité
- Comment concevoir une marionnette de base
- Un savoir-faire du travail du bois : la nature, les qualités et le bon choix du bois pour les marionnettes
- Comment créer des blocs de sculpture
- Comment créer des motifs pour les différentes parties du corps et les transférer sur des blocs de sculpture
- Comment sculpter les pièces individuelles à l'aide d'une variété d'outils possibles
- Comment assembler la marionnette
- Comment faire un système de contrôle

Au cours de la phase de manipulation, les étudiants seront amenés à :

- En savoir plus sur la logique des différents systèmes de contrôle de marionnettes et comment ils affectent le mouvement
- Acquérir des compétences avancées de manipulation de marionnettes à fils avec différents types et systèmes de marionnettes à fils
- Comprendre et pratiquer les fondamentaux de la dramaturgie de la marionnette à fils
- Travailler avec la musique; créer des scènes en solo et en duo
- Travailler avec des marionnettes complexes nécessitant deux manipulateurs
- Créer une mini-performance
- Acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir pratiquer par eux-mêmes plus tard
- Acquérir suffisamment de confiance pour ne jamais avoir peur de travailler avec des marionnettes à fils

UE 3 – Fondamentaux théoriques

EC1 : Parcours du spectateur, analyse et écriture critique

Parcours du spectateur

Le parcours du spectateur s'inscrit dans une démarche de découverte de spectacles et d'élargissement de l'horizon culturel avec des sorties tout au long de l'année.

Le parcours du spectateur de ce semestre sera marqué par une immersion au FMTM au cours duquel chaque étudiant·e assistera à un minimum de 17 spectacles (In). Chacun·e devra tenir un journal de bord dans lequel il/elle notera ses commentaires, intérêts, critiques relatifs à chaque spectacle. Ceci lui sera particulièrement utile dans le cadre de la session d'analyse critique, mais également dans celui de sa démarche personnelle, dans la perspective des exercices de 3e année (exercices en solo et cartes blanches).

En plus du FMTM, les étudiant·es se rendront au Festival d'Automne ainsi qu'au musée des arts forains à Paris en novembre, et assisteront à des spectacles au CNAC et au TCM.

Analyse et écriture critique

Intervenante : Valérie Susset

Dates : Du 13 au 14 septembre 2023

Objectifs de formation :

Pour écrire leurs notes d'intention, leurs dossiers de créations, leurs demandes de subventions auprès des tutelles, les élèves en 3e année de l'ESNAM ont certainement déjà acquis les éléments de langage adéquats.

Ecrire pour être lu, pour être compris du grand public, exige une toute autre approche. Une approche critique qui ne doit pas se perdre dans les méandres de l'entre soi. Ni dans les concepts abscons. Il s'agit là d'aborder une approche de type journalistique, qui va offrir un formidable pas de côté aux élèves. Un pas de côté précieux pour tous les artistes désireux de ne pas rester autocentrés.

Pour tous les artistes animés au contraire de la volonté d'élargir leur capacité d'attention, afin que leur talent puisse toucher le plus grand nombre possible de spectateurs n'étant pas des professionnels du théâtre.

Observer un spectacle de l'œil de celui ou de celle qui va devoir transmettre ses sensations aux lecteurs d'un journal généraliste ; se mettre dans la tête de celui ou celle qui va chercher les mots pour donner envie, ou non, à des lecteurs de tous horizons de se payer un billet pour assister à une représentation... voilà qui donne un autre regard sur ses propres créations.

Il s'agira pour commencer de libérer le flot des mots de chaque élève, grâce à une série de jeux d'écriture et à l'énergie du groupe : de quoi donner confiance à chacun et chacune en ses aptitudes expressives. Puis de s'essayer tous ensemble à la rédaction d'articles critiques.

Cette session sera suivie du FMTM, au cours duquel les étudiants assisteront à 17 spectacles sélectionnés. Chacun en choisira un, pour lequel il rédigera une critique (500 mots).

EC2 : Histoire du théâtre de marionnettes et arts associés

Intervenante : Evelyne Lecucq

Dates : Du 15 au 19 janvier 2024

Objectifs de formation : L'exploration du cabaret

Une semaine guidée par Evelyne Lecucq et Sarah Andrieu.

Nous allons mener ensemble en parallèle, au quotidien, deux démarches avec les étudiants : une recherche sur ce que le cabaret a offert jusque-là aux arts de la marionnette comme terrain spécifique d'expression, ainsi qu'une expérimentation artistique individuelle dont le but est d'intégrer aujourd'hui le potentiel d'un genre sans se laisser enfermer dans ses codes. Un dialogue exigeant entre réflexion et pratique qui devrait aboutir, le dernier jour, à de courtes séquences partagées avec un public dans le cadre d'un « *cabarionnette* ».

Il s'agira de profiter de ce caractère très court et exigeant du "numéro" pour travailler chacun.e de façon intensive sur quelque chose qui n'a pas encore pu être développé jusque-là (interprétation, adresse au public, caricature, satire, humour, engagement politique...) au sein de numéros solos (max 1 minute) ou en duo/trio (max 3 minutes). L'ensemble des « numéros » sera enfin conceptualisé dans le cadre collectif du *Cabarionnette*.

UE 4 – Parcours professionnel

EC1 : Administration et diffusion

Administration

Intervenante : Cathy Wojeez

Dates : Du 11 au 15 septembre 2023, les 8, 10, 22 et 24 janvier 2024

Objectifs de formation :

Ce module est une initiation à l'administration de projets culturels, en vue de donner aux étudiants une vision globale des dimensions juridiques, sociales et budgétaires nécessaires à la compréhension du secteur culturel en France et du cadre légal des compagnies.

Ce module est un espace d'échanges afin de répondre aux mieux aux préoccupations des étudiants.

Les objectifs de ce module sont :

- Apporter les connaissances de base pour permettre aux étudiants de monter leur projet de manière sécurisée ;
- Apporter une méthodologie de gestion de projets culturels ;
- Donner des outils qu'ils pourront s'appropriier à la sortie de l'école.

Diffusion

Intervenant : Pierre-Yves Charlois

Dates : Les 9 et 23 janvier 2024

Objectifs de formation :

Au cours de cette rencontre, il s'agit d'aborder :

- L'écosystème de la diffusion : structuration, réseaux, dynamiques observées, tendances à venir, ressources / échelle nationale européenne
- L'écosystème de la programmation : usages, « trucs », différences de construction d'une saison vs festival, la notion « d'artistes associé »

EC2 : Communication et médiation

Communication

Intervenante : Sophie Wathlé

Dates : Les 12 et 26 janvier 2024

Objectifs de formation :

Ce module propose une approche par le partage d'expérience et un espace d'échange avec les étudiants, autour des éléments suivants :

- Le métier de chargé de communication
La stratégie de communication / Le plan de communication / Le budget
- Le dossier de diffusion : Les informations de base / Le visuel
- Les moyens de communication : médias, supports papier, site web, réseaux sociaux, e mailing...
- Le mix communication : « print » et numérique
- Le respect du droit de la propriété intellectuelle et du droit à l'image

A la suite de cet enseignement, les étudiant.es devront réaliser collectivement le dossier de communication/diffusion de chacun de leur projet de Carte Blanche.

Médiation

Intervenante : Cécile Purière

Dates : Les 9, 12, 23 et 26 janvier 2024

Aller à la rencontre des publics

En tant qu'artistes, les marionnettistes sont amenés à entrer en dialogue avec les habitants du territoire, par leurs œuvres mais aussi sous d'autres formes.

Ce module propose une première approche des « projets d'action artistique et culturelle » que les marionnettistes sortant de l'ESNAM pourront être amenés à encadrer. Nous définirons les différents termes et différentes appellations (stage, atelier, EAC, co-construction, création participative).

Cette réflexion sur la rencontre des publics permettra aux étudiants de s'interroger sur la création et son lien avec la transmission.

Objectifs de formation :

- Préparer les étudiants pour leur vie professionnelle : les amener à s'interroger sur ce qu'ils souhaitent partager, sur leurs possibilités (en temps notamment), sur les publics qu'ils aimeraient rencontrer
 - Donner les bases de la pédagogie. Que veulent-ils transmettre/partager ? Comment ?
 - Avoir un aperçu des dispositifs qui existent ainsi que des interlocuteurs utiles pour monter un projet d'ateliers
- Cette réflexion commune se développera sous forme théorique ainsi que d'exercices pratiques

EC3 : Stage en structure de diffusion

Objectifs de formation :

- Entretenir la connaissance de l'environnement professionnel des métiers du spectacle vivant.
- Élargir sa culture artistique.

La mission de ce stage d'observation est de découvrir le fonctionnement d'une structure ayant pour mission principale la programmation régulière de spectacles vivants en prenant connaissance des aspects suivants, le cas échéant :

- Organigramme et postes nécessaires,
- Réseaux, partenariats relations institutionnelles,
- Missions d'actions et d'éducation artistique,
- Information, fidélisation et accueil du public,
- Fonctionnement de la salle de spectacle et de l'accueil,
- Orientation de la programmation artistique,
- Missions d'accompagnement artistique (coproductions, résidences etc.),
- Contractualisation des spectacles choisis et de l'équipe (direction, administration, technique, accueil artistique, etc.).

L'étudiant·e est libre du choix de la structure d'accueil, qui peut être localisée indifféremment en France ou à l'étranger.

UE 5 – Transverses, outils

EC1 : Langues vivantes

Intervenantes : Doreen Chanonier (Anglais), Agnès Lorrain (Espagnol)

Dates : cours hebdomadaires

Objectifs de formation :

Les étudiants français ou les étudiants étrangers ayant un niveau de français courant suivront des cours hebdomadaires d'**anglais** avec Doreen Chanonier.

Les étudiants français ou les étudiants étrangers ayant un niveau de français et d'anglais courant suivront des cours d'**espagnol** avec Agnès Lorrain.

Ils seront amenés à découvrir du vocabulaire spécifique au milieu artistique, à étudier des documents de présentation de spectacles et à discuter des spectacles vus dans le cadre des sorties communes.

EC2 : Fly yoga

Intervenante : Déborah Réa

Dates : cours hebdomadaires au premier semestre

Objectifs de formation :

Le fly yoga est une discipline qui permet d'aligner le corps et l'esprit par un ensemble de mouvements qui permettent de travailler la respiration, l'élasticité, la souplesse, l'énergie et la tonicité (RESET).

Le corps est inscrit dans cette unité grâce à la suspension par le hamac : cet élément unique, issu des arts du cirque, apporte ainsi un bien être sans contrainte articulaire. Il permet un lâcher-prise exceptionnel et une sensation ludique unique.

A travers cet enseignement, les étudiant.es doivent pouvoir prendre une conscience fine du travail corporel, de la façon dont leur corps est mobilisable dans leur parcours d'acteur-marionnettistes et prendre confiance dans celui-ci, tout en entretenant un rapport à l'objet spécifique qu'est le hamac.

EC3 : Chant choral

Intervenant : Marcel Ebbers

Dates : cours hebdomadaires

Objectifs de formation :

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 carrés 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.

ESNAM, 2023-2024, semestre 6, détail des cours

UE 1 - Créations

EC1 : Créations interdisciplinaires

Sous la direction d'Aurélié Hubeau / l'Ensemble Inter Contemporain

En collaboration avec l'Ensemble Inter Contemporain, *De l'autre côté du miroir*, deuxième volet des tribulations de la fameuse Alice de Lewis Carroll, inspire à la compositrice Sofia Avramidou, la librettiste Mélanie Le Moine et la metteuse en scène Aurélié Hubeau (Cie Méandres) un spectacle pour petits et grands. Ici, c'est bien l'imaginaire de l'enfance et du non-sens qui donne naissance à une expérience trépidante et enchantée.

Ce projet rassemblera au plateau la soprano Mathilde BARTHELEMY, les solistes de l'EIC ainsi que 8 étudiants de l'ESNAM.

La création se déroulera du 22 janvier au 1er mars 2024 à l'ESNAM à Charleville-Mézières et du 4 au 9 mars 2024 à la Philharmonie de Paris.

La représentation aura lieu au studio de la Philharmonie de Paris le dimanche 10 mars à 16h et le lundi 11 mars pour 2 représentations scolaires.

Sous la direction de Gaëlle Bourges / Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis

L'ESNAM et Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-St-Denis ont confié la direction artistique de ce spectacle à Gaëlle Bourges, chorégraphe de l'association Os.

Juste Camille est un récit de Gaëlle Bourges avec des extraits de *L'Énéide* de Virgile, *Les Femmes illustres* de Boccace et *Les Amazones* d'Adrienne Mayor.

Entre étude historique et jeu chorégraphique, *Juste Camille* invente une reconstitution du panneau composé d'au moins quatre scènes : entre fuite, enfance sauvage, figure d'amazones et bataille épique, les imaginaires et les danses voyagent à souhait – ours, lion, cerfs et chevaux marionnettes compris – avec un zeste de Virgile.

Ce spectacle de fin de cursus mettra en scène 8 étudiants en situation d'acteurs marionnettistes.

La création du spectacle aura lieu à l'ESNAM du 08 janvier au 15 mars 2024, il sera ensuite présenté le 16 mars 2024.

Deux représentations auront également lieu en Seine-Saint-Denis, au printemps 2024, dans le cadre du festival Les Rencontres Chorégraphiques Internationales.

EC2 : Cartes blanches

Dates : Du 29 avril au 27 juin 2024

Objectifs de formation : Au cours de leur troisième année, les étudiants de l'ESNAM sont invités à proposer des projets de *Cartes Blanches*, qui seront ensuite sélectionnés par les membres du Conseil pédagogique en décembre 2023.

Les trois projets retenus seront mis en scène par les étudiants eux-mêmes et présentés au public les 24, 25 et 26 juin 2024.

Ils seront accompagnés dans ce processus :

- Du 2 au 4 mai : accompagnement dramaturgique avec Pauline Thimonnier
- Du 13 au 13 mai : accompagnement/ stage corps et voix avec Claire Heggen et Rafael Lopez-Barrantes (voir p.21-22)
- Du 20 au 24 mai : accompagnement construction avec Einat Landais
- Du 3 au 7 juin : accompagnement jeu/manipulation avec Johanny Bert
- Du 10 au 21 juin : accompagnement technique avec Antoine Lenoir

UE 2 – Fondamentaux pratiques

EC1 : Perfectionnement, jeu/manipulation/animation

Intervenant·es : Nancy Rusek et Eric de Sarria

Dates : Du 25 mars au 5 avril 2024

Objectifs de formation :

- Être capable de développer une écriture de dramaturgie plateau en groupe autour de la notion de marionnette et de matériaux animés (Papier Kraft) en faisant intervenir les notions de manipulateur et de protagoniste
- Être capable de développer la manipulation à plusieurs en favorisant le travail d'écoute et d'organisation corporelle des manipulateurs cachés et/ou à vue.
- Être capable de s'organiser corporellement dans la technique du théâtre noir et ce, au service d'une écriture de dramaturgie.

Organisation du temps de travail :

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 :

- Approfondissement des points étudiés le matin et recherche personnelle et en groupe autour de la marionnette, des matériaux et en utilisant partiellement le théâtre noir

Contenu

1) ECHAUFFEMENT PRÉPARATOIRE À LA MANIPULATION (20 HEURES)

APPROFONDISSEMENT DES NOTIONS SUIVANTES :

- 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

2) LA MANIPULATION DE MARIONNETTE EN TANT QUE MANIPULATEUR·TRICE ET EN TANT QUE PROTAGONISTE (10 HEURES)

RÉVISION DES NOTIONS SUIVANTES :

- Postures et appuis dans la manipulation
- Les points fixes et les axes de rotation
- Les suspensions, arrêts, immobilités, ruptures
- Les niveaux et les directions
- 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
- Les rapports centre moteur et périphérie

DÉVELOPPEMENT DES NOTIONS SUIVANTES :

- L'importance du regard et la place du manipulateur dans sa manipulation
- Le regard périphérique
- L'écoute des partenaires dans les manipulations à plusieurs

3) INITIATION À LA MANIPULATION EN THÉÂTRE NOIR (16 HEURES)

4) ECRITURE PLATEAU À PLUSIEURS FAISANT INTERVENIR LES NOTIONS DE PROTAGONISTES (14 HEURES)

5) PRÉSENTATION ET RETOURS SUR LE TRAVAIL (3H)

EC2 : Voix

Intervenant : Rafael Lopez-Barrantes

Dates : Du 13 au 17 mai 2024

Objectifs de formation : Barrantes Voice System : un atelier de technique vocale multi-octave pour marionnettistes

Rafael Lopez-Barrantes revient pour la troisième fois à l'ESNAM pour animer un atelier destiné aux futurs marionnettistes diplômés. Son travail *Barrantes Voice System* est solidement ancré dans son livre « Voice Made Visible » publié chez Routledge, octobre 2023.

Cette technique destinée aux interprètes est basée sur le dénouement de la voix humaine multi-octave. La voix de chaque individu ainsi que la « voix » du groupe sont explorées de manière à entrer en contact avec des sources d'énergie cachées au plus profond du corps.

La séance commence avec la voix de chaque individu « tel qu'il est ».

Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation vocale préalable pour découvrir sa propre expressivité multi-octave. A travers des exercices de respiration et de conditionnement corporel nous aborderons le son, le texte et/ou la chanson.

Le travail mouvement/geste en classe évoque le monde du physique et de la danse-théâtre et est exploré en conjonction avec la voix.

Les travaux visent à :

- Renforcer, libérer et développer la tessiture vocale de l'interprète/marionnettiste
- Établir le lien avec sa source, le corps et comment le transmettre à l'objet manipulé
- Représenter la voix par le geste, les « tâches » et le mouvement
- Répondre aux exigences vocales interdisciplinaires actuellement imposées à l'interprète.
- Chaque élève doit apporter un monologue de 90 secondes et une chanson (même un extrait) pour articuler et développer le matériel partagé lors de l'atelier.

EC3 : Mouvement et objet

Intervenante : Claire Heggen

Dates : Du 13 au 17 mai 2024

Objectifs de formation :

Cet atelier proposera trois pistes :

- Un visionnement des captations vidéos de séquences déjà composées et jouées précédemment (entre autres les solos). Il sera suivi d'une analyse critique et de retours individuels et collectifs, particulièrement du point de vue de la gestualité, de la relation corps/objet et de la gestion du sens. Seront sollicitées des reprises et propositions pratiques en vue d'améliorer l'adéquation entre le(s) sens voulu(s) par l'acteur et le(s) sens perçu(s) par le spectateur.
- Une reprise pratique des principes fondamentaux de la relation Corps/Objet.
- Une tentative d'élaboration de son propre training corporel.

UE 3 – Parcours professionnel

EC1 : Parcours du spectateur

Le parcours du spectateur s'inscrit dans une démarche de découverte de spectacles et d'élargissement de l'horizon culturel avec des sorties tout au long de l'année.

Ce semestre, les étudiants se rendront à la Comète de Châlons-en-Champagne pour assister à une représentation des *Vagues* d'Elise Vigneron, au Manège de Reims pour la présentation d'*Un silence parfait* de Yaël Rasooly et Amit Dolberg, ainsi qu'à la nuit de la Marionnette à Paris et au TCM pour voir *Dimanche*, de la compagnie Focus et Chaliwaté.

EC2 : Communication

Intervenante : Sophie Wathlé

Dates : 2e semestre

Objectifs de formation :

Le travail du 2e semestre consistera pour les étudiant·es en la réalisation collective du dossier de communication /diffusion de chacun de leur projet de Carte Blanche.

EC3 : Stage en compagnie

Objectifs de formation :

La mission de ce stage d'observation de deux semaines est de découvrir le fonctionnement d'une compagnie, tant du point de vue administratif qu'artistique. Il s'agit pour l'étudiant·e d'observer le travail des équipes et des individus, de se familiariser avec les tâches administratives et techniques et de (re)découvrir un univers artistique singulier. Cela représente pour le·la stagiaire l'occasion de mettre en pratique sa connaissance de l'environnement professionnel des métiers du spectacle vivant et d'élargir sa culture artistique.

L'étudiant.e est libre du choix de la compagnie d'accueil, qui peut être localisée indifféremment en France ou à l'étranger.

UE 4 – Transverses

EC1 : Réflexion et aménagements des ateliers de l'ESNAM

Intervenants : Noémie Géron et Manuel Dias

Dates : Janvier – Mars 2024

Objectifs de formation :

Dans un premier temps, il s'agit de réfléchir aux besoins d'aménagements des ateliers de l'ESNAM en termes d'accessibilité des outils et de stockage des matériaux. Un retour sera proposé sur l'étude menée en 2022 sur les ateliers de marionnettistes par Noémie Géron, selon 3 axes : les espaces de stockage, la mobilité et la circulation dans les espaces et la gestion de leur entretien, du tri et des déchets (Synthèse disponible sur le PAM:

https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=69730).

Il s'agira ensuite, par petit groupe, de réfléchir et de proposer des éléments concrets pour:

- Une desserte "idéale" qui permettrait d'effectuer de menus travaux dans des salles loin des ateliers (format de la desserte, outils à prévoir...)
- Un aménagement des ateliers pour une meilleure accessibilité (rangements, matériaux courants, consommables)
- Une proposition de rangement raisonnée des stocks, selon des critères réfléchis et selon les espaces dédiés

Ensuite, ces propositions seront mises en commun et nous procéderons à leur application concrète au cours de 3 jours d'aménagement collectif à l'ESNAM en mars 2024.

Ceci devrait permettre une meilleure accessibilité et de mieux connaître l'ensemble des ressources présentes dans les ateliers.