

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

2ème ANNÉE, 2022 - 2023

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 2ème année semestre 3

Semestre 3	Intitulés	ECTS	
UE 1	Projet de création	10	270h
EC1	Création spectacle premier semestre	8	220h
EC2	Précipités	2	50h
UE 2	Ouvertures disciplinaires	3	86h
EC1	Jeu d'acteur	1	30h
EC2	Danse : un espace donné au temps	1	28h
EC3	Masque	1	28h
UE 3	Fondamentaux théoriques	5	129h
EC1	Histoire des arts appliqués à la marionnette	1	25h
EC2	Parcours du spectateur et analyse critique	1	30h
EC4	Recherche chaire ICiMa	1	25h
EC5	Dramaturgie active	1	24h
EC6	Recherche au centre de documentation	1	25h
UE 4	Fondamentaux pratiques	9	260h
EC1	Théâtre de papier	1	28h
EC2	Marionnettes	2	58h
EC3	Marionnettes objet de lien	1	32h
EC4	Construction marionnette portée	2	60h
EC5	Marionnettiste corporel	1	28h
EC6	Ombres (part 1)	1	28h
EC7	Chant choral	1	26h
UE 5	Transverses	3	76h
EC1	Langue étrangère (anglais ou espagnol)	1	26h
EC2	Technique lumière et de plateau	1	26h
EC4	Aïkido	1	24h
	TOTAL SEMESTRE 3	30	821h

DNSPC « Acteur marionnettiste » - 2ème année semestre 4

Semestre 4	Intitulés	ECTS	
UE 1	Créations	13	330h
EC1	Bambi / Kaléidoscop (1/2g)	11,5	290h
EC1	Projet Multimédia Damu (1/2g)	11,5	290h
EC2	Journée portes ouvertes	1,5	40h
UE 2	Ouvertures disciplinaires	1	28h
EC1	Clown	1	28h
UE 3	Fondamentaux théoriques	2,5	67h
EC1	Histoire de l'art / dramaturgie active	1,5	42h
EC2	Sorties et analyse critique de spectacle	1	25h
UE 4	Fondamentaux pratiques	9,5	252h
EC1	Ombres (part 2)	1	32h
EC2	Le corps envisagé	1	24h
EC3	Ventriloquie	1	24h
EC4	Construction mousse en taille directe	1	30h
EC5	Object score	2	56h
EC6	Jeu d'acteur : la construction du personnage	2,5	60h
EC7	Chant Choral	1	26h
UE 5	Transverses	3	70h
EC1	Langue étrangère	1	26h
EC2	Techniques lumières et plateau	1	26h
EC3	Aikido	1	18h
UE 6	Stage en structure de diffusion	1	30h
	TOTAL SEMESTRE 4	30	777h
	TOTAL 2ème année	60	1618h

ESNAM, 2022-2023, semestre 3, détail des cours

UE 1 Projet de création

EC1 Création spectacle premier semestre

220h 8 ECTS

Intervenants : Gabriel Hermand Priquet, Virginie Schell, équipe artistique de la compagnie l'Ateuchus

Dates : du 8 novembre au 11 novembre 2022 et du 13 décembre 22 au 4 février 2023

Objectifs de formation :

L'objectif pédagogique de cet atelier est avant tout de parcourir le processus d'une création basée sur une écriture en marionnette et s'appuyant sur des protocoles de compositions instantanées.

Pour ce faire, nous nous appuyerons sur les outils à travers lesquels nous créons au sein de L'Ateuchus et sur la thématique du combat, singulier ou pluriel, que chacun.e mène pour être au monde.

du mardi 8 au vendredi 11 novembre 2022 : écriture et dramaturgie

En alternant protocoles de composition instantanée, lectures de textes, mise en jeu chorale ou individuelle des éléments thématiques que nous apporterons, nous travaillerons à parcourir sur un temps très réduit ce qui se décline d'ordinaire sur plusieurs semaines et constitue la base de notre écriture de plateau.

du mardi 13 au vendredi 16 décembre 2022 : principe des relations marionnettistes-marionnettes/ validation des personnages et de la scénographie

En nous appuyant sur le travail abordé au cours du stage dirigé par Claire Heggen sur la relation entre le corps du marionnettiste et la marionnette portée, nous explorerons les différents types de relations qui pourront être déclinées dans l'écriture de la création de février entre les acteurs.trices marionnettistes et les marionnettes réalisées au cours du stage de construction dirigé par Einat landais et Arnaud Louski-Pane.

du mardi 3 janvier 2023 au mercredi 1er février : création et répétitions

Après un temps de travail sur l'animation des marionnettes et sur la construction des différents moments de la pièce, nous travaillerons à sa composition finale. Ce temps sera l'occasion de nous questionner sur la place de la création sonore et lumière dans cette composition. Puis nous amorcerons le temps des répétitions.

du jeudi 2 février au samedi 4 février 2023 inclus : représentations

Objectifs pédagogiques : Parcourir le processus d'une création basée sur une écriture en marionnette et s'appuyant sur des protocoles de compositions instantanées et d'improvisation

Objectifs pédagogiques en lien avec le référentiel DNSP

Analyser les textes et les écritures de plateau

- Développer le lien entre le texte et l'imaginaire, aborder, comprendre et analyser des écritures de plateau avec ou sans textes (Dramaturgies qui s'énoncent à partir du corps, de la matière, du matériau, de l'objet, de la figure, de la marionnette)
- Envisager le lien entre le texte, la dramaturgie, les instruments dramatiques et leur potentiel de jeu

Prendre une part active à l'interprétation des œuvres et à l'élaboration des créations

- Apprendre un rôle
- Mener des recherches personnelles
- Participer à des recherches collectives et des répétitions (conduites par un metteur en scène)
- Inscrire sa prestation dans le respect du projet artistique et dans le contexte de la représentation
- Adapter sa prestation à des modifications éventuelles, notamment en période de tournée ou de reprise d'un spectacle

Acquérir et développer les paramètres fondamentaux du corps en mouvement

- Maîtriser l'articulation corps - mouvement – espace
- Maîtriser la liaison entre langage verbal et corporel
- Savoir transposer son expérience proprioceptive à l'instrument
- Être à l'écoute de la relation instrument-corps et savoir traiter les informations sensibles et dramatiques que l'instrument lui procure
- Gérer le temps de l'animation dans la durée, le rythme, la dynamique et la vitesse

Jouer

- Mettre en jeu son rapport à l'instrument, aux partenaires, aux spectateurs
- Conjuguer présence et engagement, initiative et disponibilité
- S'approprier tout espace de jeu, s'y adapter
- Assurer au cours des représentations une prestation scénique à la fois singulière et inscrite dans le collectif de jeu
- Animer un instrument dramatique : le corps, la matière, le matériau, l'objet, la figure, la marionnette
- Composer une interprétation hors de soi par le corps, la matière, le matériau, l'objet, la figure, la marionnette et agir dans une palette de rôles simultanément et/ou en alternance
- Être capable de variations
- Alternier le jeu caché et à vue du public

EC2 Précipités**50h 2 ECTS**

Intervenants : Camille Trouvé, Brice Berthoud, compagnie les Anges au plafond

Dates : du 5 au 10 décembre 2022

Objectifs de formation

Les précipités sont un exercice annuel en vue de préparer la réalisation des solos de 3ème année.

- 1) Les précipités sont une commande, c'est le lieu d'une création autonome, dramaturgiquement cohérente, se suffisant à elle-même d'une durée de 3 mn max
- 2) Ils sont 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 (comédien marionnettiste) et doit donc faire état d'un savoir jouer et manipuler
- 3) Ils nécessitent le support d'un texte choisi et d'une matière de prédilection comme point de départ.
- 4) Le solo se doit d'intégrer l'art de l'animation en utilisant de façon visible le jeu en délégation et le jeu en incarnation, en lien avec une dramaturgie, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre.
- 5) Le solo est l'occasion d'éprouver par soi-même un processus de travail et un agencement de travail collaboratif sous l'œil attentif de leurs parrain/marraine.
- 6) La limitation des moyens techniques à disposition cherche à favoriser l'interprétation et le savoir-faire du marionnettiste
- 7) Les parrain/marraine de la promotion compagnie les Anges au plafond, accompagnent les précipités, ils apportent leur concours à la résolution des difficultés rencontrées.

UE 2 Ouvertures disciplinaires**EC1 Jeu de l'acteur****30h 1 ECTS****Intervenant** : Léo Cohen-Paperman**Dates** : du 24 au 28 octobre 2022,**Objectifs de formation**

Pendant cinq jours, nous travaillerons à partir du texte *Ça ira - fin de Louis (I)* de Joël Pommerat. La question de l'interprétation théâtrale sera au cœur du stage. Comment passer du livre à la scène ? Comment rendre concrète une approche dramaturgique ? Comment mettre son corps en jeu ? Comment prendre en compte l'Autre pour construire son parcours ? Quel rapport de distance au texte ? Quel(s) style(s) pour quelle(s) représentation(s) ? Notre objectif sera de parvenir, après une semaine, à un précipité de théâtre et de le montrer à un public - restreint ou pas. Car c'est dans le moment de la représentation ou de la restitution que se s'affirme l'interprétation — et donc le théâtre.

EC2 : danse : Un espace donné au temps**28h 1 ECTS****Intervenant : Mark Tompkins****Dates :** du 10 au 14 octobre 2022**Objectifs de formation :**

Quand un performeur improvise, il regarde, écoute, ressent, agit et réagit simultanément aux sensations et aux perceptions. L'art de *la composition en temps réel* ne consiste pas tant dans l'alternance des rôles : passif-actif ; acteur-témoin ; centre-support ; intérieur-extérieur, que dans le fait de rester ouvert aux richesses des impulsions internes et externes, dans le fait de recevoir, de traiter et de proposer de la matière en un *flux** interrompu de feedback. Comment rester activement attentif, comment éviter la surcharge, ne *rien faire* et pourtant agir ?

Tous les sens sont actifs tout le temps. Des micro-changements se produisent constamment, et, dans le même temps, on peut faire le choix de *changer soudainement**. Si vous inhibez* ou permettez* à un sens de prédominer, il diminue ou augmente les autres. *Faire le pont** entre deux ou plusieurs sensations facilite les *changements soudains*. L'attention au *flux* – le corps, la respiration, l'espace, la lumière, les personnes, les objets – crée des *potentiels** de ce qui peut arriver. Les *changements soudains* gardent la danse vivante.

EC3 : Masque**28h 1 ECTS****Intervenant :** Serge Nicolai**Dates :** du 17 au 21 octobre 2022**Objectifs de formation**

Serge Nicolai dirige depuis 2001 des ateliers de recherche autour de sa propre formation d'acteur au Théâtre du Soleil.

Cette transmission de pratiques prend différentes formes, mais s'appuie sur les données essentielles que sont la musique, le corps en mouvement et l'"état" (en d'autres termes, l'expression des sentiments intérieurs). Les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont issus d'un travail d'improvisations, d'un travail sur le masque et la Marionnette.

Les masques qui sont utilisés proviennent de la tradition balinaise (Topeng) ou du Japon (théâtre Nô) mais restent des outils destinés à la recherche. Il ne s'agit pas d'enseigner le masque dans ses pratiques ancestrales, rituelles ou spectaculaires.

Depuis sa participation au spectacle "*Tambours sur la Digue (sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs)*", mise en scène par Ariane Mnouchkine et fortement inspiré du Bunraku japonais (théâtre de marionnette), Serge Nicolai a commencé à expérimenter la forme singulière, née au cours des répétitions de cette création, d'un acteur marionnette masqué, manipulé et manipulateur. De cette tradition spectaculaire, il retiendra également le thème classique et récurrent dans le répertoire, du double suicide des amants et autres histoires issues du Nô.

Cette métaphore presque littéraire alliée à l'exigence du corps dessiné imposé par la double appartenance de cette pratique à la marionnette et au masque, permet de développer des exercices d'écoute sensorielle et émotionnelle et de construire un travail non réaliste pour deux ou trois acteurs sur un même personnage. La méthode ainsi obtenue cherche à mettre l'acteur dans l'état qui lui permettra d'accueillir, dans un calme retrouvé et maîtrisé, « les nouvelles venues de l'intérieur », une des conditions de l'émergence du théâtre sur un plateau.

UE 3 Fondamentaux théoriques**EC1 : Histoire de l'art****25h 1 ECTS****Intervenant.e.s** : Evelyne Lecucq, Clément Scotto, Agathe Giraud**Dates** : 3.4 octobre 2022, 12.13 décembre 2022, 6.7 février 2023**Objectifs de formation :**

Après avoir découvert en première année, chronologiquement et séparément, l'histoire du théâtre et l'histoire des arts de la marionnette, les étudiants vont être amenés à explorer des thématiques communes, transdisciplinaires, à travers le temps. Par exemple, les spectacles dans l'espace public, ou le corps de l'interprète, seront traités sous l'angle de la comparaison entre les arts lors de courts séminaires réunissant leurs différents intervenants. À travers ces thématiques, les étudiants seront invités à interroger leur pratique et son histoire, ainsi que leur place d'artiste-marionnettiste au sein des institutions contemporaines. En parallèle, le présent de leurs stages de pratique artistique sera observé dans le contexte des thématiques étudiées.

EC2 Parcours du spectateur et analyse critique**30h 1 ECTS****Intervenante** : Christine Berg**Dates** : Sorties spectacles et cours réguliers (+- 1 fois par mois)**ANALYSE DE SPECTACLES VIVANTS**

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

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

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

Objectifs. Qu'apporte une analyse de spectacles ?

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

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

Une analyse d'un spectacle apporte :

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

EC4 recherche chaire ICiMa**25h 1 ECTS****Intervenant** : Noémie Géron**Dates** : du 24 au 28 octobre 2022 et du 13 au 17 février

Objectifs de formation : Dans le cadre de l'étude sur les ateliers menés par la chaire ICiMa, et avec la collaboration des services techniques de l'ESNAM et des étudiants du BUT-HSE de Reims, il s'agit d'analyser les conditions de travail nécessaires à la construction de marionnettes, tant du point de vue des besoins techniques de ces espaces, de leurs nécessaires règles de sécurité, et des aménagements singuliers propres aux ateliers d'artistes.

Objectifs de la recherche : Développer les questionnements relatifs à l'étude des ateliers, distinguer les ateliers personnels des ateliers mutualisés, réflexion sur les ateliers de l'ESNAM.

Objectifs pédagogiques : Mise en perspective des désirs de création des étudiants avec les besoins techniques et matériels sollicités. Amorcer la réflexion sur les besoins futurs des étudiants en termes d'espace de travail et les possibilités d'aménagement et de mutualisation existantes. Sensibilisation aux questions de sécurité au travail et d'éco-conception.

Programme Semaine 1 : 5 séances de 2h le matin de 9h00 à 11h00.

Séance 1 - **24 octobre** - salle de cours : Présentation de l'étude sur les ateliers, des premiers éléments d'analyse. Ecoute des entretiens réalisés.

Séance 2, 3 et 4 – **25 au 27 octobre** - salle de cours : Partage et analyse des réponses de chaque étudiant au questionnaire proposé en amont. Mise en perspective et synthèse.

Séances 5 – **28 octobre** - salle de cours : Rencontre avec les étudiants du BUT-HSE

Programme Semaine 2 : 5 séances de 2h le matin de 9h00 à 11h00.

Séance 1 – **13 février** - salle de cours : Rencontre avec les étudiants du BUT-HSE : initiation au logiciel de prévention des risques au travail.

Séance 2 - 3 et 4 – **14 au 16 octobre** - salle de cours et Centre de documentation : Exercice autour des informations de sécurité de différents matériaux et outils : collecte d'information, réflexion sur les méthodes de remplacement.

Séances 5 – **17 octobre** - salle de cours : Partage et Synthèse.

EC5 Dramaturgie Active**24h 1 ECTS****Intervenantes** : Narguess Majd, Pauline Thimonnier**Dates** : 7.8 octobre et 2.3 janvier**Objectifs de formation**Cours de Narguess Majd

Quels chemins ouvrent les points de vue dissemblables des personnages d'un texte ?

Comment la diégèse est vécue et vue par chaque élément, qu'il soit humain ou pas ?

Les réponses à ces questions dramaturgiques fondent la structure de la mise en scène, le regard du metteur en scène viendra ensuite.

En première année, les étudiants ont expérimenté des propositions scéniques à partir de leur lecture d'une pièce. Lors de cette seconde année, ils enrichiront leur approche individuelle de ces autres points de vue, internes au texte.

Cours de Pauline Thimonnier

Après avoir consacré la première année à l'étude des textes écrits pour la scène et des questionnements dramaturgiques qu'ils soulèvent, je propose d'aller explorer d'autres types d'écritures, d'autres postures dramaturgiques lors des deux rendez-vous que nous aurons en deuxième année.

Nous nous pencherons dans un premier temps sur les dramaturgies qui se déploient dans des spectacles sans parole (ou presque). Nous distinguerons, dans ce type de spectacle (sans texte dit), ceux qui s'emploient à dérouler une histoire, à raconter ; et ceux qui, à l'instar de certaines formes du nouveau cirque ou de la danse contemporaine, s'organisent en dehors de la fable, de l'intrigue, voire de la fiction.

Un second temps sera consacré à la question de l'adaptation de récits littéraires à la scène. Il s'agira d'éprouver les gestes de transposition et/ou de traduction (visuelle, gestuelle, sonore, etc.), de réfléchir le passage d'un récit à une forme scénique. Pour cela, nous nous appuyerons sur le travail de deux compagnies habituées à ce genre d'exercice : Plexus polaire et Les Anges au plafond.

EC6 Centre de Documentation**25h 1 ECTS**

Intervenantes : Delphine Bois, Aurélie Oudin, Anaïs Britton

Dates : jeudi et vendredi matin de 9h à 11h par demi-groupe

Objectifs de formation :

Le centre de documentation a été fondé dès la création de l'Institut International de la Marionnette en 1981.

Ce centre spécialisé multimédia et multilingue, a été constitué à partir du don initial de Jean-Loup Temporal (1921-1983), composé notamment d'imprimés des XIXe et XXe siècles, ainsi que de manuscrits autographes ou dactylographiés de textes pour spectacles de marionnettes. Celui-ci a été complété au fil du temps par des dons, des legs et des acquisitions.

Le centre de documentation dispose depuis 2015 d'un catalogue en ligne où sont désormais signalées la majeure partie de ses ressources.

Il est au service des étudiants, stagiaires, chercheurs et ouvert aux enseignants et aux artistes comme au grand public

Des horaires spécifiques sont mis en place pendant les heures de cours les jeudi et vendredi matin afin de permettre la recherche et la documentation de façon approfondie et régulière.

UE 4 Fondamentaux pratiques**EC1 : Théâtre de papier, reprise****28h 1 ECTS****Intervenant.e.s** : Narguess Majd, Alain Lecucq**Dates** : du 13 au 18 septembre**Objectifs de formation**

Un temps fort autour du théâtre de papier aura lieu pendant le festival Temps d'M.

Ceci est l'occasion d'une reprise de la restitution du stage « Le théâtre de papier au service de la dramaturgie ».

L'objectif est l'amélioration de l'approche scénique des étudiants afin d'extérioriser les intentions. Pendant le stage de la première année, chaque groupe a extirpé du texte les idées qu'il souhaitait partager avec le public. Lors des premières représentations, une partie de ces idées ont traversé la scène pour arriver jusqu'aux spectateurs. L'autre partie, celle restée inaperçue, est le motif de cette reprise.

EC2 : Marionnettes**58h 2 ECTS**

Intervenant.s : Juan Perez, compagnie Singe Diesel

Dates : du 19 au 23 septembre et du 4 au 7 octobre 2022

Objectifs de formation :

Partager quelques techniques et connaissances de la compagnie "Singe Diesel" aux élèves. L'idée principale est de pratiquer ensemble des techniques de fabrication, manipulation, mise en scène et écriture dramaturgique pour échanger avec les élèves.

Juan est très content et honoré de pouvoir enseigner à l'ESNAM et de rencontrer les élèves de la 13ème promotion. Il va prendre son temps pour préparer au mieux un parcours et apporter aux élèves les moyens de sortir de cet atelier avec de nouvelles connaissances et appuyer leur parcours personnel.

Programme

La première semaine, nous allons préparer des échanges, des ateliers et des exercices qui permettront de connaître les élèves et de connaître leurs besoins et leurs attentes. La deuxième semaine, nous prendrons le temps de réfléchir à notre expérience et de ce que l'on peut leur apporter au mieux avec nos connaissances.

- Un premier moment de prise de connaissance à travers une petite représentation improvisée de Juan avec ses marionnettes avec des extraits de la compagnie. Il va raconter aux élèves, à travers des scènes, son parcours mais aussi sa passion pour la marionnette. S'en suivra un échange avec les élèves sur les bases de l'art de la marionnette.

-Un premier atelier de construction de marionnette avec une première technique que Juan a appris avec des marionnettistes de rues en Argentine qui va privilégier l'expression rapide. Suivi de jeux de marionnettes apprises dans la rue en Argentine.

-Un échange sur la manipulation de la marionnette en abordant un par un des points basiques, avec un style simple des marionnettistes de rue proche du public, inspiré du close up en magie.

-Un échange sur la dramaturgie et l'écriture des scènes marionnettiques dans le style de la réalité magique de l'Amérique du Sud (sans aucun sens mais tout a une direction...)

-Un deuxième temps de fabrication avec des techniques plus avancées pour créer des marionnettes avec des multiples possibilités d'expression.

- Un temps pour travailler l'écriture dramaturgique sur le plateau. Explorer la marionnette dans sa grande quantité de possibilités. On va proposer aux élèves des textes d'écriture contemporaine mais aussi de textes littéraires qui ont inspiré la compagnie Singe Diesel (littérature d'Amérique du sud, réalité magique, école de New York, expressionnisme, BD contemporaine, etc..)

-Un échange avec des idées pour bien préparer un projet de spectacle. Écrire des histoires, dessiner des idées, brainstorming, story-board, etc...

EC3 : Marionnettes objet de lien**32h 1 ECTS****Intervenant.e.s** : Gabriel Hermand Priquet, Virginie Schell**Dates** : du 26 au 30 septembre 2022**Objectifs de formation** : Stage-rencontre avec la pratique de L'Ateuchus

La marionnette objet de lien, la relation comme pratique de la marionnette

Au sein de L'Ateuchus, notre travail de création comme notre pratique de marionnettiste a pour axe la marionnette comme objet de lien. La marionnette est, pour nous, cet objet de lien à travers lequel celles et ceux qui la regardent, comme celles et ceux qui la meuvent entrent en relation en participant à son animation.

Ce faisant, la marionnette devient la caisse de résonance, le point de rencontre de leurs intimités, cet objet de lien entre les mondes, cet objet que l'on pose entre nous et qui crée un espace de jeu, un espace où se partagent les je.

Comment à travers cet objet entre-t-on en relation avec ces je, avec ces singularités et ces intimités ? Comment ces relations mettent en mouvement non seulement l'objet lui-même mais aussi tout ce qui résonne à travers lui ? En quoi cet objet, posé dans cet espace entre les mondes met en lumière des valeurs, des histoires, des émotions communes, le sol commun de celles et ceux qui l'animent ?

Ces questions sous-tendent notre pratique. C'est à travers elles que nous aborderons ce stage-rencontre et approcherons la vision de la marionnette et l'écriture propre à celle-ci sur laquelle L'Ateuchus base son travail de création.

Objectifs pédagogiques

- acquérir des bases pour formuler sa propre pratique de marionnettiste
- être capable d'évaluer en-deçà de la dimension technique de sa propre pratique de marionnettiste les valeurs sur lesquelles se fondent cette dernière et d'en jouer
- acquérir un vocabulaire tant corporel que verbal de la pratique de la Marionnette comme un objet de lien
- être capable de nommer la relation marionnette/marionnettiste à partir du vocabulaire proposé au cours de l'atelier

Objectifs pédagogiques en lien avec le référentiel DNSPAcquérir et développer les paramètres fondamentaux du corps en mouvement

- Maîtriser l'articulation corps - mouvement – espace
- Maîtriser la liaison entre langage verbal et corporel

- Savoir transposer son expérience proprioceptive à l'instrument
- Être à l'écoute de la relation instrument-corps et savoir traiter les informations sensibles et dramatiques que l'instrument lui procure
- Gérer le temps de l'animation dans la durée, le rythme, la dynamique et la vitesse

Jouer

- Mettre en jeu son rapport à l'instrument, aux partenaires, aux spectateurs
- Conjuguer présence et engagement, initiative et disponibilité
- S'approprier tout espace de jeu, s'y adapter
- Assurer au cours des représentations une prestation scénique à la fois singulière et inscrite dans le collectif de jeu
- Animer un instrument dramatique : le corps, la matière, le matériau, l'objet, la figure, la marionnette
- Composer une interprétation hors de soi par le corps, la matière, le matériau, l'objet, la figure, la marionnette et agir dans une palette de rôles simultanément et/ou en alternance
- Être capable de variations
- Alternner le jeu caché et à vue du public

EC4 : Construction d'une marionnette portée**60h 2 ECTS****Intervenant.e.s** : Einat Landais, Arnaud Louski-Pane**Dates** : du 14 au 18 novembre et du 21 au 25 novembre 2022**Objectifs de formation** : Création, conception et réalisation de marionnettes portées en lien avec une mise en scène.

Nous allons fabriquer des marionnettes portées de petite taille (80 cm environ, échelle 1/2), anthropomorphes et de silhouette réaliste, manipulées à prise directe par un·e ou deux manipulateur·ice. Les étudiant·e·s seront réparties en deux groupes, chacun avec un·e intervenant·e. Elles travailleront par groupe de deux sur la réalisation d'une marionnette chacun·e, en passant par toutes les étapes, de la conception aux réglages finaux permettant une bonne manipulation.

Ce module est une vue panoramique permettant de comprendre les enjeux plastique, de manipulation, de mise en scène et d'ergonomie, liés globalement à la fabrication des objets manipulés en jeu, et ici particulièrement à des marionnettes.

Il permet également de se familiariser avec les techniques liées à chaque étape, du dessin à la sculpture en passant par l'usage des outils d'un atelier.

Étapes et connaissances mises en jeu :

Conception en lien avec l'histoire de l'art et du théâtre, les choix de mise en scène et de direction, et le développement d'esthétiques personnelles.

Modelage, moulage simple en plâtre, tirage en papier estampé.

Fabrication d'articulations choisies par rapport au type de manipulation souhaité : rotules, axes, avec ou sans butée, avec ou sans retenue.

Montage, équilibrage des poids en lien avec une qualité de manipulation.

Gestion de l'aspect extérieur : enveloppe, peau, couleur et accessoires.

EC5 : Marionnettiste corporel**28h 1 ECTS****Intervenante** : Claire Heggen**Dates** : du 28 novembre au 2 décembre 2022

Objectifs de formation : Dans la suite des travaux de la première année, et en perspective et préparation du travail des étudiants avec Gabriel Hermand-Priquet, Claire Heggen invitera les étudiants à une approche des corps vivants et /ou marionnettiques dans un souci, à la fois de :

- Un rapport organisé avec les objets marionnettiques utilisés, (grammaire de la relation, fondamentaux de l'animation/manipulation)
- Une mise en jeu corporelle individualisée et écologique.
- Une subjectivation élargie de l'acteur (écoute sensible et attentive de ses sens, des sens potentiels qui se dégagent de la relation corps/objet et du jeu métaphorique potentiel qui en découle dans la triangulation acteur/objet/spectateur,
- Un apprentissage permanent de l'altérité (Se mettre à l'écoute et au service de la relation réciproque de l'objet et du corps, objet/sujet, présence/absence, au regard d'un spectateur. Jouer à s'absenter et revenir.)
- Improvisation/composition engageant dans des modes d'énonciation variés, de l'absence à la présence, de la disparition du corps jusqu'à son engagement physique le plus grand, et à cheminer dans des dimensions poétiques, dramatiques et marionnettiques.

EC6: L'alphabet des ombres (part 1)**28h 1 ECTS****Intervenant** : Fabrizio Montecchi**Dates** : du 7 au 10 février 2023

Objectifs de formation : Existe-t-il une forme particulière de dramaturgie pour le théâtre d'ombres contemporain ? Quels sont les procédés liés à la création d'un spectacle d'ombres ? Quel est le rôle de la mise en scène dans la conception de l'espace d'ombres 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'ombres contemporain ?

Telles sont les questions qui seront affrontées dans la deuxième partie du Cours. 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, les étudiants seront invités à explorer et réaliser diverses petites formes de mise en scène. La deuxième partie du Cours terminera par la présentation des « études » fruit du travail des élèves.

Programme

Mar. 7 Préparation

1 Rencontre Reprise du premier atelier

2 Rencontre Petits essais : introduction

Mer. 8 3 Rencontre Écrire pour le théâtre d'ombre : la dramaturgie

4 Rencontre Petits essais : formation des groupes

Jeu. 9 5 Rencontre Écrire pour le théâtre d'ombre : la dramaturgie

6 Rencontre Petits essais : développement de l'idée

Ven. 10 7 Rencontre Écrire pour le théâtre d'ombre : la dramaturgie

8 Rencontre Petits essais : développement de l'idée

EC7 : Chant Choral**26h 1 ECTS****Intervenant : Marcel Ebbers****Dates :** cours hebdomadaire

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 carrures et formes : mesures simples courantes (4/4-3/4), notions de pulsations, de tempo, coordinations motrices, notion de cycles harmoniques, placement rythmique des mots, articulation.
 - Exemple de répertoire étudié mettant en application les éléments décrits précédemment :
 - « Sitting On The Dock Of The Bay » (Marvin Gaye)
 - « Baltique » (Renaud)
 - « Bojangles » (Jeff Walker)
 - « Fly Me To The Moon » (Bart Howard)
- Un répertoire éclectique, extrait d'oeuvres d'artistes emblématiques des différents styles abordés (jazz, pop, chanson française...) sera priorisé.
- Gestion du stress (exercices de respiration orientés sur la relaxation, travail sur le ressenti, échange d'expériences, recherche personnelle).

UE 5 : Transverses**EC1 : langues étrangères****26h 1 ECTS****Intervenantes** : Doreen Chanonier, Agnès Lorrain**Dates** : cours hebdomadaires**Objectifs de formation** : Anglais pour les étudiant.e.s français ou avec un niveau de français courant
Espagnol pour les étudiant.e.s français avec un niveau de français et d'anglais courant.

Cours hebdomadaires d'une heure quarante-cinq.

Un test de niveau est effectué en début de cursus

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

Giovanna Duruisseau

EC2 : Technique**26h 1 ECTS****Intervenant : Thomas Rousseau****Dates :** cours hebdomadaires en demi-groupe**Objectifs de formation :** Le premier semestre vise à offrir une base technique commune à tous autour des grandes thématiques techniques que sont :

- La lumière
- Le son
- La vidéo
- Le plateau
- La sécurité

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

Les objectifs sont :

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

EC3 : Aïkido**24h 1 ECTS****Intervenant : Jean Luc Delaby, Dominique Lenoir****Dates :** cours hebdomadaires**Objectifs de formation :** Origine de l'Aïkido

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

Méthode de construction :

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

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

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

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

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

ESNAM, 2022-2023, semestre 4, détail des cours

UE 1 Projets de création encadrés (choisir un projet EC1)

EC1 : Bambi / Kaleidoscop **290h** **11,5 ECTS**

Intervenantes : Katy Deville, Sophie Bartel

Dates : du 27 mars au 27 mai 2023

Objectifs de formation : PROJET DE CRÉATION FRANCO ALLEMAND AVEC LES ÉTUDIANTS DE ERNST-BUSH – BERLIN ET DE L'ESNAM - CHARLEVILLE MÉZIÈRES.

Représentations à Charleville et à Berlin

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

Bambi retrace les premières années d'un faon et, à côté de ses émerveillements, les épreuves qu'il affronte et qui le construisent : dangers, deuil, solitude, métamorphoses, défis, et toujours l'angoisse d'être chassé et tué.

L'histoire, oscillant entre anthropomorphisme (les animaux parlent) et naturalisme (les observations de la nature sont magnifiques), nous plonge dans une forêt qui bruisse de multiples émotions, d'expériences intenses, de sensations contrastées vécues par une société d'animaux, miroir de notre humanité, tout à la fois violente, cruelle et fragile, et dotée d'une prodigieuse résilience.

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.

EC1 : Projet Multimédia Damu**290h 11,5 ECTS****Intervenante** : Linda Duskova, Pierre Nouvel**Dates** : du 27 mars au 27 mai 2023**Objectifs de formation** : PROJET DE CRÉATION FRANCO TCHEQUE AVEC LES ÉTUDIANTS DE DAMU – PRAGUE ET DE L'ESNAM - CHARLEVILLE

Les étudiant.e.s tchèques et français.e.s seront amené.e.s à travailler avec les diverses formes de l'image digitale sur scène. Ils découvriront entre autres les principes de la photographie et leur rapport à la création théâtrale ainsi que les bases du live-cinema. La relation entre la matière et la projection fera également l'objet de l'expérimentation.

Notre recherche par la création sera construite autour de l'image - fixe ou mouvante: comme un partenaire sur scène, comme un guide dans la structure dramaturgique. L'accent sera porté sur la dualité acteur.e – image et sur la possible communication à travers de l'image au sein de l'équipe créative. L'image comme média, structure, partenaire.

La thématique de cette création collective sera précisée après la première rencontre entre les intervenant.e.s et les étudiant.e.s en automne 2022.

Représentations à Charleville et à Prague

EC2 : Journée Porte ouverte**40h 1,5 ECTS****Intervenant.e.s** : Artistes de la Compagnie les Anges au plafond**Dates** : du 13 au 18 mars 2023**Objectifs de formation : VISITE THÉATRALISÉE DE L'ESNAM**

Accompagnement des étudiants dans la réalisation de *visites spectaculaires* de leur école dans le cadre de la journée portes ouvertes du 18 mars 2023.

L'étudiant·e, sous l'œil attentif des intervenant·es de la compagnie marraine de la promotion devra mettre à profit l'enseignement reçu au cours de la première année et demi à l'ESNAM (correspondant à la moitié de sa formation)

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

Se penser comme membre d'une troupe de théâtre tendue vers le même but (concertation, complémentarité, écoute). Il·elle devra être force de proposition.

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

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

Transmettre des informations sur son école et sa passion.

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

Se confronter aux contraintes d'espace et de temps.

Développer des facultés d'anticipation, d'imagination mais aussi une capacité à lâcher prise.

EC1 : Clown**28h 1 ECTS****Intervenants** : Francis Albiero**Dates** : du 6 au 10 mars 2023

Objectifs de formation : faire découvrir aux étudiants des exercices de clown basés sur la connexion avec soi-même, avec l'autre, avec le public, ainsi que des exercices sur les émotions et le corps sensible. Autant dire une gamme d'outil valable pour tous les arts vivants.

Nous aborderons également la technique au service du jeu. C'est une chose que j'ai exploré en profondeur dans le cirque, et qui, me semble-t-il pourrait convenir au monde de la marionnette.

Je propose de montrer mon propre travail un soir de la semaine.

UE 3 Fondamentaux théoriques**EC1 : Histoire de l'art / Dramaturgie active** **42h 1,5 ECTS****Intervenant.e.s :** Evelyne Lecucq, Clément Scotto, Agathe Giraud / Narguess Majd, Pauline Thimonnier**Dates Histoire de l'art :** 20.21 mars 19.20 juin 2023**Dates Dramaturgie active :** 27.28 février, 5.6 juin 2023**- Histoire de l'art**

Objectifs de formation : Après avoir découvert en première année, chronologiquement et séparément, l'histoire du théâtre et l'histoire des arts de la marionnette, les étudiants vont être amenés à explorer des thématiques communes, transdisciplinaires, à travers le temps. Par exemple, les spectacles dans l'espace public, ou le corps de l'interprète, seront traités sous l'angle de la comparaison entre les arts lors de courts séminaires réunissant leurs différents intervenants. À travers ces thématiques, les étudiants seront invités à interroger leur pratique et son histoire, ainsi que leur place d'artiste-marionnettiste au sein des institutions contemporaines. En parallèle, le présent de leurs stages de pratique artistique sera observé dans le contexte des thématiques étudiées.

- Dramaturgie Active**Objectifs de formation :**Cours de Narguess Majd

Quels chemins ouvrent les points de vue dissemblables des personnages d'un texte ? Comment la diégèse est vécue et vue par chaque élément, qu'il soit humain ou pas ? Les réponses à ces questions dramaturgiques fondent la structure de la mise en scène, le regard du metteur en scène viendra ensuite. En première année, les étudiants ont expérimenté des propositions scéniques à partir de leur lecture d'une pièce. Lors de cette seconde année, ils enrichiront leur approche individuelle de ces autres points de vue, internes au texte.

Cours de Pauline Thimonnier

Après avoir consacré la première année à l'étude des textes écrits pour la scène et des questionnements dramaturgiques qu'ils soulèvent, je propose d'aller explorer d'autres types d'écritures, d'autres postures dramaturgiques lors des deux rendez-vous que nous aurons en deuxième année.

Nous nous pencherons dans un premier temps sur les dramaturgies qui se déploient dans des spectacles sans parole (ou presque). Nous distinguerons, dans ce type de spectacle (sans texte dit), ceux qui s'emploient à dérouler une histoire, à raconter ; et ceux qui, à l'instar de certaines formes du nouveau cirque ou de la danse contemporaine, s'organisent en dehors de la fable, de l'intrigue, voire de la fiction.

Un second temps sera consacré à la question de l'adaptation de récits littéraires à la scène. Il s'agira d'éprouver les gestes de transposition et/ou de traduction (visuelle, gestuelle, sonore, etc.), de réfléchir le passage d'un récit à une forme scénique. Pour cela, nous nous appuierons sur le travail de deux compagnies habituées à ce genre d'exercice : Plexus polaire et Les Anges au plafond.

EC2 Parcours du spectateur et analyse critique**25h 1 ECTS****Intervenante** : Christine Berg**Dates** : sorties au spectacle et cours réguliers (+- 1 fois par mois)**Objectifs de formation : ANALYSE DE SPECTACLES VIVANTS**

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

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

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

Objectifs. Qu'apporte une analyse de spectacles ?

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

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

Une analyse d'un spectacle apporte :

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

UE 4 fondamentaux pratiques**EC1: L'alphabet des ombres (part 2)****32h 1 ECTS****Intervenant** : Fabrizio Montecchi**Dates** : du 13 au 17 février

Objectifs de formation : Existe-t-il une forme particulière de dramaturgie pour le théâtre d'ombres contemporain ? Quels sont les procédés liés à la création d'un spectacle d'ombres ? Quel est le rôle de la mise en scène dans la conception de l'espace d'ombres 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'ombres contemporain ?

Telles sont les questions qui seront affrontées dans la deuxième partie du Cours. 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, les étudiants seront invités à explorer et réaliser diverses petites formes de mise en scène. La deuxième partie du Cours terminera par la présentation des « études » fruit du travail des élèves.

Lun. 13	9 Rencontre	Écrire pour le théâtre d'ombre : la mise en scène
	10 Rencontre	Petits essais : préparation
Mar. 14	11 Rencontre	Petits essais : préparation
	12 Rencontre	Petits essais : préparation
Mer. 15	13 Rencontre	Petits essais : préparation
	14 Rencontre	Petits essais : préparation
Jeu. 16	15 Rencontre	Petits essais : répétition
	16 Rencontre	Petits essais : répétition
Ven. 17	17 Rencontre	Petits essais : répétition
	18 Rencontre	Petits essais : répétition
		Présentation publique

EC2 : Le corps envisagé**24h 1 ECTS****Intervenante :** Claire Heggen**Dates :** du 28 février au 3 mars 2023**Objectifs de formation :** "Le corps envisagé », à la croisée du corps vivant et du corps marionnettique

Sera proposé aux étudiants un parcours, depuis le masque neutre porté sur le visage au masque délégué de la marionnette, en passant par le masque incorporé. Il y sera question de l'engagement du corps de l'acteur au bénéfice de la vie du masque

- Préparation corporelle au port du masque à partir d'une grammaire élémentaire de la relation corps-objet-masque, dans un souci de rapport organisé et d'une écologie corporelle.

De la physiologie à la métaphore, travail de conscience du corps dans et par le mouvement, entretien et mémorisation des principes de jeu dans un souci constant, d'écoute sensible et sensée de leurs potentiels dramatiques, et d'articulation du jeu.

- Entre sujet et objet : le masque neutre

Explorer les principes et l'économie du masque neutre (Plans et axes de mouvement, orientations, dynamiques, articulation, notions de progressivité, dégressivité, fixation, contradiction, rétabli, etc.) Découvrir les voies du masque neutre et son expressivité (Regard, facialité, pensée, intention, etc.)

- Entre sujet et objet : l'espace du projet

Transférer le masque neutre et son fonctionnement à d'autres parties du corps que le visage, « l'envisager » en quelque sorte. Trouver où s'origine le mouvement d'animation du masque. Parcourir lors des explorations, l'expressivité des différentes parties du corps et faire apparaître des chimères ou marionnettes corporelles. Cela permettra d'aborder des corps scéniques plus fictifs, et de se démarquer d'un corps réel, réaliste, ou trop global.

Explorer, grâce au masque exilé en des endroits inédits, les limites entre : humain/animal, homme/femme, jeune /vieux, corps normal /corps monstrueux, vie et mort. Croiser et identifier certaines figures mythologiques.

Eprouver des espaces de transformation du sujet vers l'objet et de l'objet vers le sujet, entre incorporation du masque et séparation/délégation vers la marionnette. Espace de l'entre-deux qui permet à l'acteur de faire la relation entre corps sujet / corps objet, d'approfondir cette relation et d'en identifier les différents modes d'énonciation que cela propose à l'acteur.

- Improvisation, composition :

Au cours du stage, le masque sera envisagé de manières différentes et seront proposées : études, variations, caractérisation du masque neutre par la manière de l'habiter, invention dans la fantaisie d'écritures de mini séquences dramatiques à partir des matériaux dégagés lors des explorations et improvisations, chœurs de masques et leurs corollaires (Le héros et le dissident), composition de chimères individuelles et/ou collectives.

EC3 : Ventriloquie**24h 1 ECTS****Intervenant : Philippe Bossard****Dates :** du 21 au 24 mars 2023

Objectifs de formation : Cette 1ère session permettra aux étudiants d'appréhender de manière intime, sensible et pratique la ventriloquie par la transmission de techniques directement utilisables (maîtrise du souffle, de la production de la voix et de l'articulation « ventriloquée ») associée au travail d'acteur et de manipulateur (marionnette, objet).

Permettre aussi à chacun de comprendre les enjeux de cette technique par une approche historique et une connaissance des faits ayant marqués son évolution. Il est 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

EC4 : Construction mousse taille directe**30h 1 ECTS****Intervenante :** Pascale Blaison**Dates :** du 29 mai au 2 juin 2023**Objectifs de formation :** Apprentissage de la taille directe dans un bloc de mousse

Ce stage est en lien avec le stage de Duda Paiva qui utilise des marionnettes taillées dans la mousse

Plonger dans la mousse !

La mousse à matelas offre des qualités mécaniques et de résistance très variées, la matière brute bien que peu engageante possède un potentiel expressif qui intéresse le manipulateur – animateur de personnages. Facile à travailler, elle permet d'obtenir un résultat expressif et susceptible d'être animé sans nécessité d'ajouter d'articulations ou de tiges de contrôle. La sculpture ou taille directe est une expérience proche de l'archéologie ... il s'agit de dégager une forme de la gangue de matière dans laquelle elle est incluse. L'avantage du sculpteur, c'est qu'il sait ce qu'il cherche !

C'est donc un voyage à l'intérieur d'un espace solide, dans lequel trouver le bon geste permet de dégager son chemin autour de l'objet qu'on fait petit à petit apparaître !

1ère étape : dessiner le personnage. A l'échelle 1, on dessine le personnage de face et de profil, puis on le découpe. Comme un patron de couturière ce modèle servira de référence tout au long du travail. Matériel : papier, crayon, règle, équerre.

2ème étape : passer à la 3D. Après avoir découpé pour chacun un cube de mousse aux dimensions requises dans le matelas en mousse, on reporte les patrons (silhouettes dessinées découpées) en les détournant sur les faces du cube. On peut alors imaginer le personnage à l'intérieur. Puis la sculpture commence par le découpage de toutes les parties de mousse qui se trouvent hors du tracé. Petit à petit, et par plans successifs, on enlève de la matière pour dégager le personnage (« on plonge dans la mousse »). On se repère en reportant constamment le patron sur le volume de plus en plus sculpté. On utilise des markers, des lames de cutter, puis des ciseaux plats pour plus de précision et pour le lissage. Apprentissage de la gestuelle liée à chaque outil.

3ème étape : les finitions. Les finitions doivent optimiser les qualités expressives de la sculpture, il ne s'agit pas de décorer ... On peut ajouter des yeux brillants pour que les regards paraissent plus vivants. Quelques ombres en peinture, ou indications de teintes pour des costumes ou encore des cheveux.

En lien avec le travail de Duda Paiva qui anime des corps hybrides réalisés en mousse sculptée, je propose d'explorer des densités très molles de cette matière et de s'aventurer sur des essais anatomiques à différentes échelles. Les qualités de souplesse et "d'élasticité" de la mousse offrent des possibilités expressives très riches qu'il est passionnant d'explorer en la travaillant dans l'atelier avant et pendant son passage au plateau. Le but de ces quelques jours de sculpture étant surtout d'appivoiser le matériau et les outils qui permettent de le mettre en forme et d'acquérir une certaine autonomie de travail en complément de la pratique de la technique de Duda Paiva

EC5: Object Score**56h 2 ECTS****Intervenant : Duda Paiva****Dates :** du 6 au 9 juin et du 12 au 16 juin 2023

Objectifs de formation : Object Score est une méthode théâtrale. Le but est de donner vie à un corps fictif/poétique ; un alter ego, une extension du soi, utilisant le corps comme paysage pour la marionnette et vice versa, pour explorer l'espace et créer des motifs chorégraphiques. C'est une forme de chorégraphie très spécifique pour deux corps fonctionnant sous le même mental.

La méthode convient aux acteurs, danseurs, marionnettistes, chanteurs, artistes de cirque. Les personnes qui maîtrisent cette technique sont une race rare, multi-tâches créatifs rêveurs, marionnettistes physiques. Comme Sally A. Stewart l'a dit au sujet de la définition de l'acteur total : « La responsabilité d'un acteur ne se limite pas à agir, il doit comprendre l'art et surtout l'art de raconter des histoires. » – Duda Paiva

PRÉPARATION - Le score de l'objet total prend la préparation. Grâce à un entraînement cohérent et répétitif, l'élève prépare à la fois son corps physique et le corps inanimé; l'objet/marionnette qui a été choisi pour représenter une idée.

L'élève doit préparer son corps et son esprit avant de pouvoir transposer l'expression à travers son objet/marionnette, créant ainsi un dialogue entre lui-même, l'objet/marionnette et le public. Le Score Objet est une méthode qui exige un contrôle total de votre corps et de votre esprit. Lorsqu'un danseur cherche à être vu sur scène et à s'exprimer par le langage corporel, un marionnettiste essaie généralement de ne pas être vu, donnant de l'espace à sa marionnette. Dans la technique Object Score, nous faisons les deux et nous passons d'une perspective à l'autre.

Duda Paiva a divisé sa formation en quatre étapes :

IMAGINER - La première tâche de l'acteur est de contrôler son esprit. Si le marionnettiste perd sa concentration (même si ce n'est que pour une fraction de seconde), la marionnette/l'objet meurt et l'illusion est perdue. Pour que la marionnette devienne vivante, le public doit croire que la marionnette pense, qu'elle a une volonté propre. Le mouvement devrait sembler provenir de la marionnette elle-même, comme si c'était la décision des marionnettes de bouger. Pour y parvenir, nous utilisons des techniques de concentration et de respiration.

AU CONTROLE - Pour donner vie à une autre entité et lui donner l'impression de vivre indépendamment de vous, vous devez d'abord explorer et contrôler vos propres propriétés corporelles. respiration, manipulation du bout des doigts. Par conséquent, la première tâche de l'O.S. Puppeteer est de former un haut niveau de conscience de son corps. Après cela, il doit apprendre à contrôler son corps, en explorant tous ses muscles. Pour ce faire, nous utilisons : les exercices de respiration, le travail Fletcher-Serviette et l'articulation de la colonne vertébrale.

À TRANSPOSER - Après cela, le marionnettiste apprend à transposer l'expression à sa marionnette, en utilisant des techniques clés comme la respiration, la manipulation du bout des doigts, le contre-mouvement et le split focus. Maintenant, commencez à jouer, en utilisant les outils!

LES OUTILS

LÂCHER PRISE - Peut-être la leçon la plus difficile à apprendre.

Le matériau - la mousse - est un véhicule de transport.

TECHNIQUE DE SERVIETTE FLETCHER - L'entraînement physique est fondamental pour manipuler une marionnette.

ARTICULATION DE LA COLONNE VERTÉBRALE - L'art de la coordination précise des mouvements de la colonne vertébrale.

MATIÈRE - La mousse ressemble au corps humain et le transcende en même temps.

BREATH - met votre corps en mouvement. C'est aussi le moteur pour déplacer la marionnette.

FINGERTIPS - La qualité du marionnettiste réside dans la qualité de ses mouvements de la main.

CONTRE-MOUVEMENT - donne au marionnettiste l'accès à un jeu de pour être ou ne pas être vu.

SPLIT FOCUS - l'expérience selon laquelle le marionnettiste disparaît complètement au profit de la marionnette.

EC6: Jeu d'acteur, la construction du personnage**60h 2,5 ECTS****Intervenant.e.s : Michael Corbidge, Christina Batman****Dates :** du 20 au 23 juin et du 26 juin au 1er Juillet**Objectifs : William's (Wo)men - Un laboratoire de recherche - Construire le personnage, tendre le miroir de la vie.**

Dans cet atelier intensif avec Michael Corbidge & Christina Batman, l'objectif sera d'explorer les grands principes du processus de construction du personnage par l'acteur.

Une diversité de techniques et d'approches sera explorée afin que chaque acteur puisse mener une recherche approfondie pour la création de son ou ses personnages.

Les textes et les personnages seront tirés du canon shakespearien ainsi que de l'écriture de divers dramaturges modernes et contemporains.

Une politique de " gender blind " permettra un grand nombre de choix individuels possibles.

Les acteurs devront travailler en anglais et en français, le processus sera rapide et un minimum de préparation préalable à la session sera demandé.

Du matériel de lecture et des textes seront fournis avant le travail.

Une présentation publique du travail donnera au groupe l'occasion de présenter une pièce inventée, " *William's (Wo)men*", un travail de laboratoire en cours.

Quelques-uns des aspects du personnage qui seront explorés :

Physique

Psychologique

Emotionnel

Spirituel

Social

" Tenir comme un miroir devant la nature : montrer à la vertu ses traits, au mépris sa propre image, à l'âge et au corps de l'époque sa forme et sa pression. "

Hamlet

Acte 3, Scène 2

William Shakespeare

EC7 : Chant Choral**26h 1 ECTS****Intervenant : Marcel Ebbers****Dates :** cours hebdomadaire

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 carrures et formes : mesures simples courantes (4/4-3/4), notions de pulsations, de tempo, coordinations motrices, notion de cycles harmoniques, placement rythmique des mots, articulation.
 - Exemple de répertoire étudié mettant en application les éléments décrits précédemment :
 - « Sitting On The Dock Of The Bay » (Marvin Gaye)
 - « Baltique » (Renaud)
 - « Bojangles » (Jeff Walker)
 - « Fly Me To The Moon » (Bart Howard)
- Un répertoire éclectique, extrait d'oeuvres d'artistes emblématiques des différents styles abordés (jazz, pop, chanson française...) sera priorisé.
- Gestion du stress (exercices de respiration orientés sur la relaxation, travail sur le ressenti, échange d'expériences, recherche personnelle).

UE 5 Transverses**EC1 : langues étrangères****26h 1 ECTS****Intervenantes** : Doreen Chanonier, Agnès Lorrain,**Dates** : cours hebdomadaires**Objectifs de formation** : Anglais pour les étudiant.e.s français ou avec un niveau de français courant
Espagnol pour les étudiant.e.s français avec un niveau de français et d'anglais courant.

Cours hebdomadaires d'une heure quarante-cinq.

Un test de niveau est effectué en début de cursus

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

Giovanna Duruisseau

EC2 : Technique**26h 1 ECTS****Intervenant : Thomas Rousseau****Dates :** cours hebdomadaires en demi groupe

Objectifs de formation : Le second semestre vise à approfondir les acquis en fonction des souhaits formulés au premier semestre et d'augmenter l'autonomie notamment afin de préparer les Solis. Pour cela, la majorité des cours se dérouleront dans le théâtre en demi-groupe afin d'allier la pratique in situ avec la théorie. En fonction des demandes, il pourra y avoir interventions de spécialiste dans certain domaine.

Les objectifs sont :

- Être capable d'échanger avec une équipe technique
- Être capable de formuler une demande technique claire
- Être capable d'effectuer une installation fonctionnelle
- Être capable d'effectuer une régie courte
- Être capable de rédiger une fiche technique simple
- Être capable d'élaborer un plan de feux simple
- Comprendre l'importance de la logistique dans une création

EC3 : Aïkido**18h 1 ECTS****Intervenant : Jean Luc Delaby, Dominique Lenoir****Dates :** cours hebdomadaires**Objectifs de formation :** Origine de l'Aïkido

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

Méthode de construction :

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

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

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

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

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

UE 6 Stage en structure de diffusion**EC1 : Stage en structure de diffusion****30h 1 ECTS****Objectifs de formation :**

- Entretien de 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 :

- 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.)