

« Du Chœur au Clown »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Pratiquer le jeu clownesque. A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
Se préparer à jouer avec le masque du Clown. S'approprier et mettre en œuvre les règles du jeu clownesque.
Créer et développer son personnage de Clown. Affiner son identité artistique. Jouer en public.

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnel intermittent du spectacle : comédiens, danseurs, chanteurs ou musiciens.

PRÉ-REQUIS

Avoir une expérience professionnelle du plateau d'au moins deux ans. Motivation de découvrir ou approfondir le clown. Admission sur lettre de motivation, CV et entretien.

DURÉE DE LA FORMATION
ET MODALITÉS
D'ORGANISATION

Durée du stage : 91 heures
12 jours — Durée hebdomadaire : 45h
Dates du lundi 21/10/2024 au dimanche 03/11/2024
Relâche dimanche 27/10/2024
Horaires : 13h-21h
Sauf dimanche 03/11/2024
Horaires : 10h-22h
Effectif: maximum: 10 stagiaires

LIEU DE LA FORMATION

Théâtre André Malraux
de Rueil-Malmaison
99 Av Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison

PROFIL DES FORMATEURS *

Rafael BIANCIOTTO, Comédien metteur en scène
Anne-Dominique DÉFONTAINES, comédienne, professeur de Yoga
Jean-Luc PRIANO, musicien

CONTENU DE LA FORMATION *

1. Se préparer à jouer avec le masque du Clown : conscience corporelle, vocale et disposition intérieure de lâcher-prise et de vigilance.
2. S'approprier et mettre en œuvre les règles du jeu clownesque, la grammaire narrative du regard et du geste, la conscience du rythme, la relation avec ces partenaires, l'espace, le public et la gestion de l'imprévu
3. Créer et développer son personnage de Clown.
4. Affiner son identité artistique : être "personnel", mettre en jeu son imaginaire et alimenter le dialogue collaboratif acteur/personnage. Expérimenter l'écriture d'un numéro de Clown : sens du récit, tension dramatique.
5. Capacité à jouer en public.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES *

- Pratique du masque neutre et jeu de Chœur
- Pratique corporelle (dont yoga) et travail mental
- Naissance de personnage et de son clown
- Utilisation de la musique en direct
- Techniques d'improvisation solo et duo
- Atelier de créativité personnelle.
- Échanges théoriques et tests connaissances.

Une évolution progressive et bienveillante, axée sur l'enracinement des compétences et l'expérience du jeu libéré. Une transmission dans la rigueur et la souplesse portée par un esprit de lâcher-prise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

QCM en cours de formation. Grille à chaud en fin de formation

MOYENS TECHNIQUES

- Salle équipée aux normes ERP
- Piano et/ou autres instruments
- Vestiaires et sanitaires
- Tables et chaises
- Matériel de pause : cafetière, bouilloire, verres
- Rideaux
- Collant - Tapis de sol - sangles - quelques briques
- Vidéoprojecteur / Caméra

Plus d'informations sur le programme détaillé

PROPOS

PROPOS Le jeu clownesque apporte une formation essentielle au comédien. Il est au cœur d'un théâtre qui interroge le monde dans ce qu'il possède de plus secret, de plus mystérieux et de plus poétique. Il donne à l'acteur le sens de l'écriture de l'émotion par le corps, transformant en signe chaque geste, chaque mot. Il exige de l'acteur un engagement émotionnel et physique total, toujours ancré dans la plus grande sincérité qui soit, et le condamne à la recherche permanente de l'essentiel, tant dans la justesse de l'état dramatique qu'il désire exprimer que dans la justesse du geste qui traduit et porte cet état. Il lui impose une précision rythmique, une écoute et un sens musical de tout instant, un souci permanent du récit et une capacité d'invention sans cesse renouvelée. Ce personnage de clown a bien évolué depuis sa fonction d'intermède comique dans les cirques jusqu'à pouvoir devenir central dans un spectacle. Il est porteur d'un jeu d'une dimension unique : il vient de nulle part, sans famille et sans âge. Il est l'expérience du "lâcher-prise" par excellence, il n'a peur de rien et surtout pas de ses faiblesses : il en fait une force. Qui naîtra par ce Clown, capable d'utiliser notre chaos et notre démesure pour sauver le monde ?

CONTENU

Cette formation propose l'exploration du jeu clownesque dans la lignée du travail de J. Lecoq enrichi de l'approche pédagogique de Mario Gonzalez.

Trois intervenants articulent quotidiennement cette formation pour combiner le travail de création théâtrale, de narration, de justesse corporelle et vocale et de rythmique.

MÉTHODES MOBILISÉES - PLANNING

SEMAINE 1 : Acquisition des techniques de narration par le corps et le regard - Conscience corporelle et vocale - Exercices de chœur - Travail individuel et collectif - Naissance des Clowns

1) Durée 1h30 : Préparation corporelle et mentale sur la base d'une pratique de yoga. Par le travail des postures le corps acquiert de la fermeté et développe sa souplesse. L'attention est portée sur le souffle, qui porte la voix et donne de la justesse au rythme et sur la bonne circulation des énergies physiques et mentales. Une attention particulière est donnée à la préparation mentale : lâcher-prise, détente sans affaissement, questionnement intérieur, connaissance des émotions. Acquisition d'une routine. Conscience du corps comme outil : préparer « l'instrument » corporel et mental, l'accorder pour qu'il soit prêt à jouer en toute sécurité et avec tout son potentiel.

2) Durée 1h30 : Masque neutre / l'outil du jeu du Chœur. Acquérir les règles de narration par le regard : ping-pong, rythme, direction du regard. Le masque neutre ne laisse visible que les yeux, le regard devient essentiel. Il tisse le lien et donne à voir. Ces exercices font appel à un état de non-jeu, on rejoint le point zéro de l'acteur. Pour le Chœur, nous proposons un jeu de plateau : les joueurs se placent autour d'un cercle-plateau qu'il faut déséquilibrer et rééquilibrer, en se déplaçant et évaluant des distances. Nécessité d'un rythme. L'individualité au service du groupe, et le groupe au service de l'individu. La conscience de sa partition est essentielle ainsi que de celle des autres, cela engage et développe la concentration de l'acteur. Développement de la maîtrise de l'espace. L'état de vigilance de l'acteur et les règles de réaction aux événements, à l'imprévu, donnent le socle de l'improvisation.

3) Durée 1h30 : Travail corporel ou rythmique collectif. Le corps pour le jeu, le corps comme dialogue, comme vecteur narratif. Les exercices simples pourront évoluer vers des rythmiques plus complexes.

4) Durée 2h30 : Naissance et développement des Clowns. Après avoir posé, les bases du jeu masqué et de l'improvisation seule et collective, nous aborderons les derniers jours de la semaine, la naissance du Clown. Il aura à se confronter aux exigences et aux règles essentielles du jeu clownesque.

SEMAINE 2 : Préparation corporelle et mentale - Exploitation des techniques de narration par le corps et le regard - Développement de son personnage Clown - Atelier créativité personnel - Atelier création collective - Expérience plateau d'improvisation solo et plusieurs

- 1) Durée 1h30 Routine corporelle et mentale - poursuite de la semaine 1
- 2) Durée 1h30 Enracinement et exploitation des acquis semaine 1. Travail des entrées/sorties de scènes en solo, à plusieurs. Faire chœur sur scène. Le narrateur et le dialogue. Utilisation de la musique en direct comme partenaire.
- 3) Durée 1h30 Développement d'éléments créatifs personnels travaillés en solo ou duo.
- 4) Durée 2h30 Développement de son personnage clown, costume, personnalité, corporalité, rythmique Les contraintes et les buts vont créer une liberté. Le comédien va puiser dans cette démesure qui l'habite, peut-être même ce chaos et apprendre à l'exploiter pour qu'il puisse se structurer dans un lien avec le public. La musique accompagne les numéros des Clowns pour soutenir les scènes et aider à développer les propos

SEMAINE 3 : Préparation corporelle et mentale - Exploitation des capacités narratives ou conceptuelles du geste - Exploitation des ateliers de créativité personnelle et collective - Confrontation de son Clown avec un public.

- 1) Durée 1h30 Routine corporelle et mentale - poursuite de la semaine 2
- 2) Durée 1h30 Enracinement et exploitation des acquis semaine 1 et 2. Improvisations personnelles et collectives. Faire chœur sur scène. Le narrateur et le dialogue. Maîtrise de la musique comme partenaire.
- 3) Durée 4h Exploitation des ateliers de créativité personnelle et collective Confrontation avec un public. Musique en direct.

MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION

Suivi

Présentation collective en début de stage. Tour de table des attentes des stagiaires.
Suivi de présence et d'assiduité. Signature feuille de présence.
Echange régulier et personnel des intervenants avec chaque stagiaire au cours de la formation.

En fin de stage, retour oral collectif des stagiaires et des intervenants.

Évaluation

QCM en cours de formation. Grille à chaud en fin de formation

Rafael Bianciotto — Metteur en scène, comédien

Né à Buenos Aires, il fait ses études de théâtre. En 1990, il s'installe en France et rencontre Mario Gonzalez qui lui fait découvrir l'univers des masques de la Commedia Dell'Arte et le Clown. Il est son assistant sur de nombreux spectacles. Notamment : « Clowner en Suède 1992 et « Truðar » en Islande 1994 » spectacle improvisation total avec quatre clowns. Il met en scène à New York « *The Forced Mariage* » puis « *Les précieuses ridicules* » de Molière (avec The New York Mask and Clown Workshop Cie). En 1998 crée la compagnie ZÉFIRO THEATRE et il met en scène « *La jalousie du Barbouillé* » de Molière (avec Benoit Lavigne), « *Lysistrata* » d'Aristophane, « *Grand peur et misère du IIIème Reich* » de Brecht, « *La Nuit des Rois* » de W. Shakespeare et « *Candide* » d'après Voltaire et « *La Tempête* » de W. Shakespeare, « *Preuve d'Amour* » de R. Arlt et « *ORIGINES* » création collective avec 4 clowns à Paris en 2019. Depuis 1994 il enseigne le masque neutre et le Clown au Conservatoire National d' Islande à Reykjavik. Ainsi que la mise en scène de « *Péchés Capitaux, (une divine comédie)* » en 2008, spectacle avec quatre clowns d'après La Divine Comédie de Dante, « *Les Derniers jours de Socrate* » un Opéra Clown en 2015 au Théâtre de la Ville de Reykjavik et « *Missir* » un solo de Clown à Reykjavik en 2022 ainsi que « *Cap au nord* » solo de Clown avec Françoise Simon et « *Il n'y a pas de problème avec les femmes* » avec la Cie à Vol d'Oiseau en 2023. <https://www.RafaelBianciotto.com/>

Anne-Dominique Défontaines — Comédienne

Comédienne – formatrice et enseignante de yoga. Elle pratique le yoga depuis 30 ans, formée à l'École Française de Yoga de Paris. Parallèlement, ses études de Physique (ancienne élève de l'École Normale Supérieure. Docteur en Sciences Physiques) l'ont conduite à travailler comme ingénieur de recherche. Elle se consacre maintenant entièrement à l'enseignement du yoga et comédienne dans la Cie Zéfiro Théâtre. Elle joue « *Candide* » d'après Voltaire, « *La Tempête* » de W. Shakespeare, « *Preuve d'Amour* » de R. Arlt et « *ORIGINES* » création collective avec 4 clowns à Paris en 2019. Elle propose un enseignement dans de nombreux stages AFDAS et se passionne pour ce que cette discipline apporte dans un groupe d'artistes.

Jean-Luc Priano — Musicien

Marseillais d'origine bretonne, italienne et espagnole, il se retrouve à Paris et se plonge à fond dans la musique. Il joue dans différents groupes de jazz et musique du monde (CD « *Cruz del sur* » sorti en 1996 chez Night & Day), compose plusieurs musiques pour le théâtre et la danse contemporaine, chante et compose pour le groupe vocal Achorale et chante dans le groupe Nonna Sima, chants italiens à cappella. Il accompagne les stages de danse contemporaine et musique avec la chorégraphe Bérengère Altieri (Syrie / Mexique). Il compose la musique et joue dans le dernier spectacle mis en scène par Benoit Lavigne « *Beaucoup de bruit pour rien* » de Shakespeare, Il fait la création musicale de « *Grand peur et misère du IIIème Reich* » de Brecht mis en scène Rafael Bianciotto, et également de « *Candide* » d'après Voltaire, « *La Tempête* » de W. Shakespeare et Arlt et « *ORIGINES* » création collective avec 4 clowns avec Zéfiro Théâtre. <https://www.jeanlucpriano.com/>