

PROGRAMME DE FORMATION

Campus
Printemps des comédiens 2023

LA DRAMATURGIE DU PODCAST De l'interprétation à la réalisation d'une fiction sonore pour un podcast

Mené par
Mélanie Leray, metteure en scène,
comédienne et Nicolas Ruffault,
journaliste, réalisateur

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Durée : 6 jours soit 40 heures

Dates : du lundi 29 mai au samedi 3 juin 2023

Horaires : de 10h à 18h

LIEU DE LA FORMATION

Studio Gabriel Monnet, Théâtre d'O

Domaine d'O

178, rue de la Carrièreasse

34 090 Montpellier

PUBLIC CONCERNÉ

Public ciblé : La formation s'adresse aux comédiens et comédiennes, aux dramaturges, aux metteurs en scène, aux assistants à la mise en scène, aux réalisateurs de podcast et à tous les professionnels du spectacle vivant intéressés par la voix et la fiction sonore.

Nombre de participants : 12 personnes

Prérequis : Avoir deux années d'expérience professionnelle

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sous réserve que la personne en informe Cyclorama, afin de pouvoir déterminer les adaptations nécessaires pour garantir l'accessibilité du stage.

BESOINS PROFESSIONNELS

Jusqu'aux années 1970, le théâtre radiophonique fait entendre, à des millions d'auditeurs et auditrices, des spectacles enregistrés en direct ou rediffusés, des textes dramatiques ou des adaptations enregistrées en studio, à partir de textes ou de scénarios spécifiquement conçus pour la radio. Des troupes de théâtre radiophoniques voient le jour.

Avec le podcast - formidable média qui rencontre l'engouement du public depuis près de deux décennies - le théâtre et la fiction s'emparent à nouveau des différents éléments qui vont faire la dramaturgie des compositions sonores : l'adaptation de la fiction à l'écoute, le jeu des comédiens et comédiennes et en particulier celui de la voix, du rythme...

La formation répond au besoin professionnel des comédiens et comédiennes souhaitant étendre leurs espaces de jeu, des dramaturges qui envisagent de créer ou d'adapter pour ce média, des professionnels du spectacle vivant voulant travailler le potentiel d'invention que permet le jeu successivement pour le plateau et pour l'enregistrement ou encore l'adresse à un autre public.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaître les éléments qui composent une fiction sonore
- Adapter un scénario destiné au plateau au podcast
- Interpréter un texte pour le plateau et pour l'enregistrement
- Acquérir les fondamentaux de la réalisation d'un podcast

CONTENU / PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le podcast comme médium a pour singularité de s'adresser à un seul auditeur, par son écoute généralement au casque et en immersion. Passant principalement par la voix, il permet une grande intimité entre l'auteur et l'auditeur sans la médiation d'un tiers et sans la rigidité d'un format. Il offre donc une grande liberté autant dans son propos que dans sa forme. Cette intimité de la voix permet une totale transparence entre l'auteur et l'auditeur rendant tangible, davantage que les autres médias, le passage d'une parole intime à un propos plus universel.

Nous inviterons chaque participant à puiser dans sa propre expérience et ses souvenirs d'école pour devenir auteur lui-même en créant son propre podcast tout en faisant raisonner ce « Je » avec le texte « le Mérite » : l'histoire d'un garçon fin et brillant, venant d'un milieu populaire et réticent aux cadres institutionnels, et de sa jeune professeure de mathématiques, engagée et idéaliste (écrit par Mélanie Leray et Maëlle Pouéchoultres).

Il s'agira aussi d'explorer les différentes manières d'enregistrer la voix des participants entre la voix projetée du plateau et la voix intérieure, celle de la pensée. D'expérimenter une dramaturgie qui croise un texte de théâtre et une parole intime ainsi qu'une première approche de fondamentaux technique.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Cette formation est pensée en 3 volets :

- Dramaturgie à partir d'une œuvre théâtrale vers une pièce sonore
- Interprétation
- Acquisition de fondamentaux de la technique du podcast : prise de son, montage (postproduction)...

Module 01 – Introduction – journée 1

Accueil des participant.e.s

Présentation des formateurs et de Cyclorama

Présentation du lieu et des supports pédagogiques à disposition

Entretien individuel avec chaque participant en début du stage pour échanger autour de leurs attentes.

Ecoute collective de quelques podcasts ou extraits – théâtre et fiction

Analyse des créations écoutées : les éléments qui les composent, les points forts, les contraintes

Module 02 – Découvrir et analyser un texte - journée 2

Lecture du texte « Le Mérite », texte de Mélanie Leray et Maëlle Pouéchoultres dont les participants auront déjà pris connaissance en amont du stage.

Analyse du texte, son contexte, l'écho qu'il a chez les participants.

Caractérisation des personnages

Spécification un décor sonore

Enregistrement des expériences personnels de chacun autour de son parcours scolaire plus ou moins heureux, plus ou moins réussis.

Module 03 – Mêler fiction et réalité - journée 3

Découverte d'outils pour réaliser un podcast – enregistrement, logiciels et montage
Chaque participant devra mener un entretien auprès d'une personne de son choix.

Module 04 – Travailler le texte pour l'enregistrement et dramaturgie radio - journée 4

Adaptation du texte pour le podcast : définition d'un ton et un format.
Etude des scénarisations possibles : rubriques, découpages...
Rédaction du script et des éléments le composent : (Didascalie, introduction, voix off, décor sonore...)
Interprétation de « Le Mérite » / des entretiens enregistrés la veille pour le micro
Travail de sa voix, de ses voix, son accent, son rythme, son ton
Jeu, enregistrement et écoute se succèdent pour expérimenter
Recherche d'univers sonores, d'un échange intime

Module 05 - La réalisation d'un podcast – journée 5

Début de création d'une pièce sonore ou/et de différentes capsules sonores à partir des enregistrements et recherches des jours précédents,
Poursuite du travail d'interprétation et de l'intime autour du micro

Module 06 – Podcast et bilan - journée 6

Finalisation et présentation des résultats – écoute
Un temps de retour collectif puis individuel permettra enfin de mesurer le chemin parcouru.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L'approche pédagogique s'appuie sur l'alternance du faire et du regarder.

Travail à la table

Présentation des formatrices, de leur parcours
Travail sur le texte « Le Mérite »
Écriture du podcast

Travail au plateau :

Enregistrement
Jeu
Diffusion

PROFIL DES FORMATEUR-RICES.

Mélanie Leray www.compagnie2052.com

Après l'école du Théâtre National de Bretagne, Mélanie Leray participe avec les élèves de sa promotion à la création du collectif *Les Lucioles*. En 2012, elle crée sa propre compagnie : *La Compagnie 2052*.

Metteuse en scène et actrice elle joue sous la direction de Laurent Javaloyes, Pierre Maillet, François Rancillac, Patricia Allio, Pierre Huyghe, Cédric Gourmelon (...) Au cinéma, elle tourne de nombreux films avec notamment Manuel Poirier (prix du Jury du Festival de Cannes 1997), Xavier Beauvois, Marion Vernoux, Benoît Jacquot, Sébastien Bailly, Jalil Lespert, Rémi Bezançon, Léa Fehner... Elle obtient en 2001, le Lutin de la meilleure actrice pour *Les Filles du 12* de Pascale Breton avec laquelle elle tournera 4 films. Pour la télévision, elle tourne avec Edouard Niermans, Lou Genet, Hervé Baslé, Jean Larriaga, Claude D'Anna, Florence Strauss...

Parallèlement à son travail d'actrice, Mélanie débute la mise en scène au Centre Pénitentiaire des femmes de Rennes en 2000. Elle y crée deux spectacles autour des écritures de Sarah Kane, Botho Stauss, Jean -Luc Lagarce. Puis elle co-met en scène 2 pièces de Lars Norén : *Automne et hiver* au théâtre de la Bastille en 2006 et *La Veillée* Festival d'Automne 2007 avec Pierre Maillet. Ensuite, elle va s'intéresser à mettre en lumière de très jeunes auteurs : *Erma et moi* de Mario Batista au Festival Corps de Texte à Rouen puis *La Chaise* de Florian Parra au Théâtre du Rond-Point.

En association avec le Théâtre National de Bretagne, elle met en scène trois textes traduits et édités à cette occasion : *Leaves* de Lucy Caldwell, *Contractions* de Mike Bartlett et *La Mégère apprivoisée (Comment dompter l'insoumise)* de W. Shakespeare. En 2017, elle crée *Tribus* de Nina Raine en partenariat avec la Maison de la Culture de Bourges. Elle dirige la promotion 9 de l'école du TNB accompagnée d'élèves de cinéma de l'ESRA autour d'une adaptation de *L'insoutenable légèreté de l'être* de Kundera, création Le festival- Rennes

2017. En 2019, *Girls and Boys* de Dennis Kelly est créé au Théâtre du Petit Saint Martin et obtient le Molière du meilleur seul en scène, le prix Laurent Terzieff du Syndicat de la Critique et le prix Jean-Claude Brialy pour la Compagnie 2052 au festival d'Anjou. En mars 2020, elle fait une adaptation du premier roman de Julia Deck : *Viviane*. Le spectacle sera repris au Théâtre Monfort après la pandémie. En 2021, dans le cadre du DESC#2 au CDN d'Angers, elle met en scène le texte primé de Clio Van de Walle. En décembre 2022 elle crée au CDN de Caen *Le Mérite* une pièce qu'elle a co-écrite avec Maelle Pouéchoultres. Mélanie est artiste associée au CDN de Caen depuis 2021.

Nicolas Ruffault

Après des études d'anglais à l'université de Rennes 2, Nicolas Ruffault poursuit des études à INSAS de Bruxelles. Il réalise de nombreux documentaires et portraits d'artistes ainsi que des clips pour de nombreux chanteurs et groupes (Bertrand Belin, Micky Green etc...).

Il travaille aussi à la télévision en tant que journaliste et JRI (journaliste reporter d'images) puis comme rédacteur en chef de plusieurs émissions notamment pour Arte et France 3.

Parallèlement il poursuit une carrière de producteur radio pendant une dizaine d'années au sein des « Pieds sur terres » sur France Culture et pour Arte Radio (radio pionnière du podcast en France) où il réalise de nombreuses pièces sonores (documentaires, / fictions) : « Un trip avec Syd Barrett » les incontournables d'Arte Radio ou encore « l'Usine et ses fantômes » documentaire sélectionné au festival Radio de Berlin.

Il réalise en 2014 « Antoine Antoine Antoine » en collaboration avec Philippe Katerine -film sélectionné dans plusieurs festivals européens et collabore avec Mélanie Leray pour le spectacle/film « Viviane ».

Il finalise actuellement l'écriture de son premier long métrage de fiction « Plouf » co-écrit avec Yves Ullman, qui a bénéficié de l'aide au développement du CNC.

Nicolas Ruffault a aussi enseigné à l'école des Gobelins, à l'Université de Rennes 2 comme chargé de cours « Adaptation littéraire au cinéma » et plus récemment à L'ISCOM de Rennes.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les acquis théoriques et pratiques appliqués au plateau feront l'objet d'un processus d'évaluation continue par le formateur durant tout le déroulé de la formation en rapport avec les objectifs pédagogiques, sanctionné par un formulaire d'évaluation rempli par le formateur en fin de parcours. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Les stagiaires seront amenés à pratiquer une autoévaluation sur l'acquisition et l'amélioration des compétences.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires sera réalisé le dernier jour du stage avec l'ensemble des participants, les intervenant.es et le responsable de la formation.

MOYENS TECHNIQUES

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : plateau de théâtre, son, lumière

Matériels techniques d'enregistrement et d'écoute (Zoom, microphone, enceintes...)

Les participant-es devront venir avec leur ordinateur personnel (PC ou MAC) dans lequel ils auront préalablement téléchargé le logiciel gratuit : REAPER. Il est recommandé également de venir avec son casque audio.

TARIFS

2880 € TTC (2400€ HT) pour les personnes relevant de l'AFDAS.

Les tarifs sont adaptés en fonction de votre organisme de prise en charge.

Un tarif spécial de 400€ HT (480€ TTC) est proposé aux stagiaires ne bénéficiant d'aucune prise en charge par un organisme tiers.

Nous vous accompagnons individuellement dans la recherche de financement.

Contact : formation@cyclo-rama.com

INFORMATIONS ET CONTACTS

Cette formation est organisée par Cyclorama, organisme de formation déclaré sous le numéro 53351095335.

INSCRIPTION

Pour toute question, nous vous invitons à nous contacter par mail :

formation@cyclo-rama.com