

PROGRAMME DE FORMATION

SHAKESPEARE ET CLAUDEL AU GALOP :

Réaliser un précipité de théâtre à partir de Hamlet et du Soulier de satin

Atelier mené par Émilien Diard-Detœuf et Frédéric Jessua, comédiens et metteurs en scène

© Nouveau Théâtre Populaire

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Du 18 au 29 septembre 2023

Pour une durée totale de 80h

Horaires indicatifs : de 09h à 12H30 et de 14h à 18h30

(à partir de 14h le lundi 18 et jusqu'à 14h le vendredi 29)

Le dimanche 24 off

LIEU DE LA FORMATION

Maison du Théâtre

8 rue Célestine Garnier

49 250 Fontaine-Guérin

PUBLIC CONCERNÉ

Effectif maximum : 15 personnes

Nous nous adressons à des comédiens et comédiennes professionnel-les, metteur-es en scène, collaborateur-rices artistiques.

Niveau des pré-requis : plus de deux ans d'expérience professionnelle dans l'interprétation.

Les personnes inscrites au stage seront traitées de manière égale dans le travail au plateau, indépendamment de leur statut professionnel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Apprendre à inventer une mise en situation dans un temps de travail très court.
- Engager le corps et la voix de l'acteur dans le cadre d'un théâtre de la pauvreté.
- Apprendre à construire un spectacle en ayant le souci de la clarté du récit.
- Développer l'autonomie de l'acteur.
- Travailler en immersion dans un milieu rural.

CONTENU DE LA FORMATION

William Shakespeare est le plus grand dramaturge anglais et Paul Claudel est l'auteur de la pièce la plus longue du répertoire français. Shakespeare a fortement inspiré l'écriture de Paul Claudel. Mais surtout, les deux auteurs ont en commun d'avoir fait de leur théâtre un monde en soi, convaincus tous deux que le monde était un théâtre.

Alors que nous programmons cet été 2023 les deux auteurs dans le cadre du festival du Nouveau Théâtre Populaire, nous avons voulu prolonger ce travail passionnant en proposant d'animer un stage centré sur le répertoire de Shakespeare et sur le Soulier de satin (1929) de Claudel.

En unissant ces deux auteurs en un seul programme, nous voulons donner la possibilité aux stagiaires qui nous rejoindront de construire un théâtre à *partir de rien*. Shakespeare et Claudel ont chacun développé une grammaire théâtrale qui demande à l'acteur un engagement total. Celui-ci en contrepartie n'a besoin d'aucun autre artifice que son corps et sa voix pour faire théâtre. Les deux auteurs ont également développé une œuvre de la vitesse et du bouillonnement : ce sont deux torrents d'images poétiques, de questionnements philosophiques et de batailles politiques fiévreuses. Loin de l'exploration du sentiment psychologique, Shakespeare et Claudel réclament force et générosité, pour un théâtre au galop, presque improvisé, à la fois féroce et joyeux.

Afin de mener ce travail d'exploration de ces deux répertoires épiques et baroques, nous adopterons un style de jeu qui se voudra efficace et puissant, inspiré des conditions de création du Nouveau Théâtre Populaire, qui a fait de l'urgence la condition de sa liberté. Rapidité et engagement : pour rendre compte de la fulgurance des images poétiques de Shakespeare et Claudel, nous emploierons les moyens d'un théâtre pauvre centré sur l'acteur. Le corps et la voix seront nos seuls outils pour faire naître au plateau le théâtre-monde.

L'urgence devra enfin se marier à un autre objectif qui est notre signature : nous devons mettre sur pied en peu de temps un objet de théâtre dont la **clarté** du récit est primordiale. Dans un théâtre qui se veut populaire c'est la fable qui guide le spectateur, elle est le premier souci de l'acteur qui cherche à établir un rapport direct au public. Nous tenterons donc ensemble le pari impossible de créer un objet théâtral cohérent en 9 jours – c'est presque autant que pour un spectacle du Nouveau Théâtre Populaire, répété en 13 jours ! L'autre particularité de notre proposition fait appel à l'autonomie et à la capacité de dédoublement des stagiaires, qui entreront en dialogue avec deux formateurs - l'un sur Shakespeare, et l'autre sur Claudel - et qui devront penser et mettre en œuvre le passage d'une esthétique à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une « politique du jeu » à l'autre.

Nous travaillerons sur le site même du Nouveau Théâtre Populaire à Fontaine-Guérin, dans le studio de répétitions que nous avons aménagé pour accueillir résidences, répétitions et formations. Par sa situation isolée, et la qualité de son aménagement, c'est un lieu idéal pour une immersion théâtrale.

Au sortir d'un été consacré à Claudel et Shakespeare, le travail de stage sera immédiatement relié et nourri par les spectacles qui auront été créés et joués durant les deux mois qui sont le cœur battant du Nouveau Théâtre Populaire. Le stage sera l'écho joyeux de cette grande fête du théâtre.

Avec ce parcours thématique autour du théâtre-monde, nous explorerons la capacité de l'acteur à porter avec ses faibles moyens les grandes interrogations métaphysiques et politiques de deux auteurs séparés par quatre siècles mais unis par le poème.

Module 01 – 1er jour – (matinée) : Accueil et présentation

N.B : Chaque stagiaire aura été contacté par mail afin de pouvoir anticiper le travail notamment les lectures à faire et les textes à apprendre.

Accueil des participant.es
Présentation du Nouveau Théâtre Populaire et de Cyclorama
Présentation du lieu et des supports pédagogiques à disposition
Présentation des stagiaires de leur parcours et de leurs attentes

Module 02 - 1er jour – (après-midi) – Lecture et intentions de jeu

Lecture « jouée » du corpus, et débriefing
Exercices préparatoires aux journées suivantes

Module 03 - 2e jour - Improvisations sur les situations et personnages

Improvisations sans texte sur le corpus sélectionné pour appréhender les situations et les personnages.

Module 04 - séquence répétée sur 3 jours et demi - mise en scène du montage réalisé par les intervenants à partir de Shakespeare et Claudel.

N.B : En amont du stage les intervenants auront réalisé un montage. Ce montage sera transmis aux stagiaires qui arriveront à la formation en ayant déjà appris le texte du ou des personnages pris en charge.

Montage des séquences, le plus rapidement possible, sans autre artifice que la présence des interprètes.

Travail d'engagement du corps de la voix, dans un processus de création instinctif, en prenant en charge les directions de mise en scène choisies.

Rejeu de toutes les séquences « prêtes à jouer » en fin de chaque journée

Travail sur la clarté du récit, sur la traduction des enjeux de la pièce au plateau

Module 05 – Bilan de mi-parcours – 1 demi-journée

A la fin de la première semaine, nous réaliserons un premier montage des scènes déjà montées (voire de la totalité du corpus sélectionné) afin de se lancer dans la deuxième semaine dans un objectif d'approfondissement et de précision des mises en jeu des scènes.

Module 06 - séquence répétée sur 4 jours et demi – poursuite et approfondissement de la mise en scène du montage de textes.

Approfondissement du travail mené sur le montage de textes

Travail d'une présentation du travail lisible et physiquement engagé du corpus travaillé (durant 9 jours au total).

Module 07 – dernier jour : Bilan

Présentation du résultat de cette mise en scène dans l'urgence réalisée pendant la semaine, puis analyse et discussion du travail.

Réalisation d'un bilan de la formation entre les formateurs et les stagiaires.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travail à la table :

- Présentation du processus de travail des intervenants.
- Lecture des pièces en précisant les lignes de force et les intentions de jeu.
- Notes de fin de journée et commande / recherche personnelle pour le lendemain.

Travail au plateau :

- Improvisation physique à partir des situations des scènes, en relation avec les thèmes abordés dans les scènes choisies, et en écho aux grands enjeux shakespeariens et claudéliens.

- Travail sur la rapidité de proposition de jeu, en montant aussi vite que possible une scène entière, et restitution quotidienne de ce travail.
- Proposition corporelle et vocale en lien avec l'idée développée autour du (ou des) personnage(s) pris en charge.
- Participation individuelle et collective à la création d'un objet théâtral mêlant deux univers distincts, en inventant une dramaturgie collective qui vise à faire se répondre les deux œuvres abordées, et à créer une nouvelle dynamique propre à l'instant de la restitution de fin de stage.
- Par l'agencement du lieu et s'il fait beau, certaines répétitions pourront se faire sur le plateau Jean Vilar, construit en plein air dans le parc de la Maison du Théâtre, et qui accueillent toutes les représentations du festival.

PROFIL DU FORMATEUR

EMILIEN DIARD-DETOEUF

Formation au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris (promotion 2011) dans la classe de Nada Strancar.

Emilien Diard-Detœuf a notamment joué dans les spectacles d'Olivier Py (*Le Roi Lear* de Shakespeare, *Les Parisiens*, *Le Cahier noir*), Clément Poirée (*Vie et mort de H*, de Hanokh Levin), Nicolas Liautard (*La Cerisaie* d'Anton Tchekhov), Lazare Herson-Macarel (*Galilée*, *Les Misérables* d'après Victor Hugo) et Léo Cohen-Paperman (*Le Crocodile*, d'après Dostoïevski, *Génération Mitterrand*, coécrit avec Léo Cohen-Paperman). Au cinéma et à la télévision, il a joué pour Lou Jeunet (*Curiosa*), Pierre Schœller (*Un Peuple et son roi*), Éric Rochant (*Le Bureau des légendes*), Antoine Chevrollier (*Oussekiné*) et Olivier Py (*Le Molière imaginaire*).

En tant que co-directeur de la compagnie Le Théâtre derrière le Monde de 2015 à 2021, il a mis en scène : *L'Eloge de la folie*, d'après Erasme en 2017, *La Chartreuse de Parme* d'après Stendhal en 2018, et pour la Bibliothèque nationale de France, *Les Bibliothèques d'orient* (2019).

Co-fondateur et co-directeur du festival du Nouveau Théâtre Populaire depuis 2009, il y a joué dans plus de 30 spectacles. Il y a également mis en scène plusieurs créations : *Le Cercle de craie caucasien* de Brecht, *La Vie treshorricque du grand Gargantua* d'après Rabelais (avec Sophie Guibard), *Honoré, vie balzacienne* (écriture et mise en scène d'un spectacle biographique sur Balzac) et *Dom Juan* de Molière dans la trilogie *Le Ciel, la nuit et la fête* (*Le Tartuffe / Dom Juan / Psyché*), présentée en 2021 au Festival d'Avignon. En 2022, il joue dans *Ma jeunesse exaltée*, le spectacle d'Olivier Py.

Avec le Nouveau Théâtre Populaire, il intervient régulièrement pour animer des ateliers en milieu scolaire, ou pour des stages ponctuels avec des artistes amateurs ou professionnels, dont un stage sur Molière en 2022 à Montpellier avec Cyclorama.

FRÉDÉRIC JESSUA

Formation au Studio 34 (jeu 2000), puis au CNSAD (mise en scène 2011); suit un atelier en anglais avec Edward Bond (ARTA 2003) puis avec Sophie Perez et Xavier Boussiron (CND – 2019).

Bilingue en anglais, il a traduit les pièces élisabéthaines *The Changeling* de T.Middleton et W. Rowley et *'Tis Pity She's a Whore* de John Ford. Cofondateur de la compagnie acte6, il participe à la création d'une dizaine de spectacles entre 1999 et 2006. En 2007, il signe sa première mise en scène *Le Misanthrope* de Molière. Il s'intéresse en 2008 au répertoire du Grand Guignol ; il organise un festival de deux mois au Ciné13 Théâtre autour de ce répertoire. En 2011, il écrit un seul en scène fondé sur son expérience chez les Pompiers de Paris lors de son service militaire. Il fonde ensuite la compagnie « La Boîte à outils ». Deux de ses créations, autour des figures de Kurt Cobain et Lana Wachowski à La Loge à Paris, ont trouvé leur genèse dans la création de montages de textes, et l'une d'entre elles est sélectionnée au Festival Impatience 2014. Il lance, en 2014, un événement radio-Théâtral, EPOC, en relation avec l'actualité du moment (6 opus à ce jour, dont *Grand Siècle* (radio) avec le Nouveau Théâtre Populaire). Depuis 2015 La boîte à outils est associée au collectif Curry Vavart à Paris et est implantée en Normandie depuis 2018.

Il enseigne régulièrement au LFTP depuis 2010, propose des ateliers d'acteurs au Théâtre de la Tempête et au CLA (conventionné AFDAS), à La Loge, au Théâtre 13, au Théâtre de l'Odéon. Il anime un atelier avec la promotion 2021 du CNSAD. Au cinéma, Frédéric Jessua joue sous la direction de Norman Jewison, Jacques Bral et Sarah Léonor. Il est également photographe et batteur, et titulaire d'une maîtrise de Gestion à l'Université Paris IX Dauphine. Enfin, il a effectué son service militaire chez les Sapeurs-Pompiers de Paris.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

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

Les stagiaires seront amené-es 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 participant-es, l'artiste formateur et le-a responsable de la formation.

MOYENS TECHNIQUES

Plateau de jeu

TARIFS

3000€ HT 7 3600€ TTC pour les personnes relevant de l'AFDAS.

Les tarifs sont adaptés en fonction de votre organisme de prise en charge et un tarif spécial 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, en partenariat avec le Nouveau Théâtre Populaire.

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

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

formation@cyclo-rama.com