

ORGANISME DE FORMATION

CHANTIERS NOMADES

Adresse : 4 Avenue Charles de Gaulle
38800 Le Pont de Claix

Tél. : 04 76 25 21 95 *

Fax. : 04 76 62 51 40 *

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région ⁽¹⁾ 82 38 04219 38

N° siren : 501 087 076 000 37 * (9 chiffres)

TITRE DU STAGE

LE CHANTEUR ET SON RÔLE

INTERVENANT

Jean-François Sivadier

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Chanteurs lyriques professionnels souhaitant travailler le jeu à l'opéra
- Pré-requis, expérience professionnelle : 2 ans d'expérience professionnelle

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : du 4 au 22 décembre 2017

Durée hebdomadaire : 35 h

Durée totale : 105 h - 15 jours

Horaires : 10h/13h – 14h/18h (à confirmer)

Effectif maximum : 15

Lieu de formation : TGP / St Denis / Ile de France

Noms :	Identité professionnelle :
<p>Jean-François SIVADIER Metteur en scène, comédien</p>	<p>Né en 1963, il se forme au Centre théâtral du Maine ainsi qu'au Conservatoire du Mans, puis au Théâtre national de Strasbourg.</p> <p>Il joue sous la direction de Jacques Lassalle (<i>Léonce et Léna</i> de Georg Büchner, 1989), Daniel Mesguish (<i>Titus Andronicus</i> de Shakespeare, 1989), Dominique Pitoiset (<i>Faust</i> de Goethe, 1993), ou encore Gaël Baron (<i>Partage de Midi</i> de Paul Claudel, 2008).</p> <p>En 1996, suite au décès du metteur en scène Didier-Georges Gabily - avec lequel il a collaboré dans de multiples pièces, dont <i>Enfonçures</i> en 1993 -, Jean-François Sivadier participe à l'achèvement du projet de création de <i>Dom Juan/ Chimère et autres bestioles</i> au Théâtre National de Bretagne à Rennes.</p> <p>Il poursuit la même année avec l'écriture et la mise en scène de <i>Italienne</i> avec orchestre au Cargo de Grenoble. La pièce, sarcastique à l'égard de l'univers de l'opéra, remporte un immense succès, d'où sa suite, en 2003, <i>Italienne</i> avec scène et orchestre, primée par le syndicat de la critique deux ans plus tard.</p> <p>Il travaille aussi sur des textes d'auteurs tels que Bertolt Brecht (<i>La Vie de Galilée</i>, 2002), Beaumarchais (<i>La folle journée ou le mariage de Figaro</i>, 2000), Georg Büchner (<i>La Mort de Danton</i>, 2005), ou encore Shakespeare avec <i>Le Roi Lear</i>, dont la représentation en 2007 au Festival d'Avignon fait sensation.</p> <p>Ses mises en scène dynamiques témoignent d'un remarquable sens du jeu théâtral. Influencé par Didier-Georges Gabily, Jean-François Sivadier est un adepte du théâtre de groupe.</p> <p>Ancien choriste et comédien de l'Atelier Lyrique du Maine (sous la houlette de Christian Fregnet), il s'essaye également à l'opéra aussi bien en tant qu'acteur (<i>Jeanne d'Arc au bûcher</i> d'Arthur Honegger monté par Stanislas Nordey en 2002) que comme metteur en scène (<i>Madame Butterfly</i> de Giacomo Puccini, 2004 ; <i>Wozzeck</i> d'Alban Berg, 2006, <i>La Traviata</i> au Festival d'Aix-en-Provence en juillet 2011 et <i>L'Incoronazione di Poppea</i>, opéra de Monteverdi à l'Opéra de Lille en mars 2012).</p>

PROGRAMME

Objectifs du stage :

- Maîtriser pour le chanteur la notion de jeu (l'adresse, l'écoute, l'ancrage au sol, l'énergie).
- Comprendre le lien étroit qui lie théâtre et musique. La musique est théâtre et le théâtre est musique.
- Etre capable de s'appuyer sur la partition et sur la plénitude des sons pour dépasser le stade « psychologisant » et trop réaliste du personnage.
- Etre capable de porter simplement un texte sans la construction d'un personnage.

Présentation du stage :

Besoin professionnel :

La mise en scène et la direction d'acteur sont de plus en plus présentes dans les nouvelles créations lyriques. Les chanteurs, formés à l'excellence de la partition vocale, sont souvent désarmés face aux nouveaux défis que représente leur présence sur scène.

Contexte :

Si l'opéra est l'occasion d'un rendez-vous entre le théâtre et la musique, le lieu de ce rendez-vous est toujours le corps du chanteur. Il sera donc question du chanteur lui-même et non pas du personnage. De la mise en jeu du chanteur sur le plateau et non pas de l'incarnation, de la représentation, de l'identification au personnage.

Programme :

Le stage s'adresse aux chanteurs d'opéra. Nous analyserons et travaillerons ce qui fait la spécificité du jeu d'acteur à l'opéra.

Le travail démontrera qu'à l'opéra, il n'y a pas la musique d'un côté et le théâtre de l'autre, il n'y a pas d'un côté le chant et de l'autre le jeu. A l'opéra, tout comme le théâtre ne vient que de la musique, le jeu ne vient que du chant. Mozart, Verdi, Wagner, ne sont pas de grands hommes de théâtre parce qu'ils mettent en musique de grands livrets mais parce qu'ils font quelque chose à la musique : ils en font du théâtre. Un théâtre qui se ressent plus qu'il ne s'explique. Un théâtre au-delà de la psychologie, au-delà du réalisme. Un théâtre qui atteint directement l'inconscient et qui ouvre, sur la scène, un espace toujours plus considérable que la linéarité de la fable. Un théâtre proprement injouable (que peut-on

jouer sur les vocalises de la Reine de la nuit ?!) et c'est ce qui fait sa puissance. Il n'y a qu'un moyen pour le chanteur d'être à la hauteur de cette puissance, c'est d'entrer sur la scène avec rien d'autre que ce qu'il est.

Jean-François Sivadier propose donc, dans ce stage, d'apercevoir et de nommer, pour essayer de réinventer, au-delà des clichés sur le caractère, l'interprétation du personnage, l'importance du costume, une manière d'entrer sur le plateau, libre, poétique, sereine, et toujours ludique (c'est-à-dire avec la conscience que tout cela n'est qu'un jeu), un état d'ouverture et de disponibilité qui délivre des mauvaises contraintes, qui envisage l'acte de chanter comme un motif de joie et de liberté, pour que le chanteur ne s'occupe pas d'essayer de représenter autre chose que ce qu'il est, mais qu'il s'attache simplement à être là, à sentir que, plus il sera simplement lui-même, sans mentir avec cet effort immense que lui demande la partition, plus le théâtre aura une chance de naître, sans qu'il n'ait rien d'autre à faire que ce qu'il sait faire : chanter.

Le stage permettra donc à des chanteurs lyriques de se confronter à la question du jeu dramatique et du rôle à l'opéra en abordant les problématiques peu ou pas abordées dans la formation du chanteur.

Dans une démarche de progression pédagogique cohérente, le travail sera donc réparti en deux phases.

La première permettra d'appréhender les interactions entre interprètes au plateau (conscience du groupe, du partenaire,...) pour ensuite pouvoir aborder la deuxième liée plus spécifiquement au jeu, à l'interprétation d'un rôle à l'opéra. Le travail sera dans un premier temps plus individuel (rôle par rôle) pour aller vers l'aboutissement de la première phase et la mise en jeu de scènes collectives.

Processus Pédagogique :

La formation se composera de cinq parties. La première sera consacrée à la présentation du stage, la seconde à un temps de travail et d'exercices sur les enjeux du travail collectif, la troisième aux fondamentaux du jeu, la quatrième aux collectifs (adresse, interaction entre chanteurs, mouvements, etc) et la formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage (une demi-journée).

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades. Point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation. Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.

Jean-François Sivadier introduira le sujet en présentant son parcours d'artiste et les raisons qui le poussent, par le biais de la formation, à engager les chanteurs lyriques à travailler la problématique du jeu à l'opéra.

Il exposera le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective de mise en jeu au plateau permettant l'évaluation des acquis.

Il reviendra sur le but du stage : Jouer un rôle à l'opéra.

Présentation des stagiaires.

II) L'interaction au plateau (1,5 jours)

Les premières séances de travail porteront sur les fondamentaux du groupe et du positionnement des interprètes les uns envers les autres. En ce sens seront réalisés :

- Des exercices dirigés pour constituer un groupe.
- Des improvisations pour développer l'écoute et la conscience de son corps dans l'espace.
- Des séances de travail axées sur la prise de conscience du chanteur de son ou ses partenaires. Comment l'intègre-t-il dans son jeu ?

Les premiers exercices concerneront les notions de groupe et de conscience du partenaire. Chacun, par exemple, raconte une histoire personnelle qui est reprise ensuite par l'un des membres du groupe. Ces exercices permettent de créer un lien entre un individu et un groupe et de nouer un lien entre deux personnes : celle qui raconte son histoire et celle qui la répète.

Ces exercices évolueront, petit à petit, pour amener à une prise de conscience et des interactions possibles entre interprètes au plateau.

III) Le jeu du chanteur lyrique (7,5 jours)

Durant cette phase, seront travaillés :

- Le rapport physique, organique au plateau : exercices d'écoute de l'espace, des présences et des mouvements.
- Les processus de travail qui permettent aux chanteurs de se sentir libre : recherche de la détente, de la créativité personnelle, de la fluidité dans le jeu.
- Les appuis que procure le chant pour libérer et être « soi-même » au plateau, en opposition au « personnage », notion très ancrée à l'opéra.

- Travail sur la notion de « plaisir » comme appui fondamental pour le jeu.

Lors de cette phase, les stagiaires travailleront à partir de partitions de leurs choix préalablement transmises à l'intervenant. Un temps de travail quotidien et individuel d'échauffement de la voix sera dégagé.

Les chanteurs travailleront leurs partitions en présence de deux pianistes professionnels présents sur la totalité du stage, ils travailleront leurs propres rôles et donneront la réplique en fonction des besoins des autres livrets. L'intervenant procédera par allers-retours permanents : réflexion / action / évaluation.

IV) La mise en jeu de scènes d'opéra (5 jours)

Après avoir abordé les fondamentaux du jeu du chanteur et avoir pratiqué par exercices et solos, le travail s'orientera vers une phase plus collective dans laquelle seront abordées concrètement au plateau les questions relatives au collectif : adresses, interactions au plateau, mouvements, etc.. Durant cette phase de mise en application collective, des scènes à plusieurs seront travaillées pour, au final, embrasser l'ensemble des problématiques du chanteur d'opéra.

V) L'évaluation (une demi-journée)

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

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants et les Chantiers Nomades.