

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

Le clown, création d'acteur et d'auteur

Dirigé par : François Cervantes

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades :

4 Ave Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix

Tél. : 04 76 25 21 95

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938

N° siren : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Comédien.ne.s, danseur.seuse.s et circassien.ne.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans dans l'interprétation désireux d'engager un travail sur le clown

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : 15 - 27 novembre 2021

Durée hebdomadaire : 42 heures

Durée totale : 84 heures – 12 jours

Horaires prévisionnels : 10h – 13h et 14h - 18h

Effectif maximum : 15

Lieu de formation : à venir

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 **E.mail :** com@chantiersnomades.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Le clown n'est plus depuis longtemps une discipline à part, appartenant au seul art du cirque. Les metteurs en scène de théâtre utilisent volontiers les outils de l'art du clown, art qui s'est profondément renouvelé ces dernières années. Un comédien aujourd'hui a tout intérêt à en connaître les principes et les atouts en termes de processus de travail et de recherche.

Compétence visée :

Trouver la justesse et les points de rencontre entre mots et corps dans l'interprétation du clown.

Objectifs du stage :

- Devenir responsable et conscient de sa présence au plateau.
- Maîtriser les enjeux de la dramaturgie du théâtre de clown.
- Maîtriser les enjeux du maquillage et des costumes chez le clown.
- Savoir utiliser le moment exact où le clown apparaît au public comme source d'écriture.

FORMATEUR

Noms :	Identité professionnelle :
François Cervantes	Auteur, metteur en scène, Il écrit pour le théâtre depuis 1981. Il est également auteur de nouvelles, de romans, et de textes critiques. En 1986 il crée la compagnie L'entreprise, et en assure la direction artistique. La collaboration entre François Cervantes et Catherine Germain, depuis plus de vingt ans, a donné lieu à une recherche approfondie sur le travail de l'acteur, notamment dans le domaine du clown et du masque. En 2004, entre la voie institutionnelle et un lieu individuel, il choisit une 3ème voie : entrer dans un lieu et une aventure collective. La compagnie s'installe à la Friche la Belle de Mai à Marseille. Par ailleurs, François Cervantes dirige des ateliers de formation en France et à l'étranger pour des artistes de théâtre, de cirque. Si le théâtre peut être un art, une question : quelle est la place du corps dans l'œuvre d'art ? Il collabore pendant plusieurs années avec le Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne. Il enseigne à L'ESNAM, Ecole Nationale Supérieure de la Marionnette à Charleville Mézières, au Conservatoire d'art dramatique d'Avignon. De 2003 à 2014, il dirige à Marseille, un atelier permanent « Le Garage » ouvert aux comédiens professionnels, interrogeant l'art de l'acteur. De 2014 à 2017, il est auteur associé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Il accompagne également l'Ensemble 24 de l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes. En 2008, il co-écrit avec Catherine Germain le livre <i>Le clown Arletti vingt ans de ravissement</i> qui témoigne de la collaboration insolite, entre un auteur et une actrice autour du clown Arletti. François Cervantes est également auteur de nouvelles, romans, et de textes critiques.

PROGRAMME

Présentation du stage :

François Cervantes considère le clown comme un être intérieur qui aspire à l'incarnation, qui porte en lui des désirs impossibles, mais qui ne les abandonne pas pour autant, se mettant ainsi dans des situations difficiles.

Il s'agit d'un théâtre d'apparition : le premier événement, c'est l'arrivée de cet être devant le public, avec ses désirs, et toute histoire naît de cette apparition. Le théâtre d'apparition demande à l'acteur d'être également auteur, pleinement responsable et conscient du moment de plateau qu'il organise.

Pendant que le public voit un être qui vient d'arriver, l'acteur, lui, travaille à faire apparaître cet être en lui, à donner une forme à ce qui n'a pas de forme.

Pendant ce stage, il sera donné de l'importance au costume et au maquillage, mais aussi à la dramaturgie de ce théâtre particulier, pour que l'acte intérieur de l'acteur corresponde point par point aux actions scéniques extérieures de cette créature sur le plateau.

Ce qui est particulier dans ce théâtre de clown - que les intervenants ont exploré et transmis pendant une vingtaine d'années - c'est que le corps et le texte ne doivent faire plus qu'un. Il ne s'agit jamais d'être interprète mais de trouver les points de rencontres entre mots et muscles.

Pendant cette période de formation, des temps seront consacrés au visionnage de films, à l'écoute de documents sonores et à la lecture d'ouvrages de références. **François Berreur**, metteur en scène, comédien, directeur littéraire des éditions *Les Solitaires Intempestifs* et fondateur du site internet *Théâtre-contemporain.net* interviendra plus largement sur « l'apparition des livres » ou comment faire avancer la dramaturgie et faire rentrer les clowns dans les théâtres. Des séances de travail avec d'autres artistes clowns seront également proposées pour élargir et compléter le savoir-faire. En effet, pour François Cervantes, la technique du clown doit être « diluée », une découverte permanente pour que la présence du clown ne soit pas limitée à une technique théâtrale mais plutôt à une question plus large sur la position de l'acteur qui, en découvrant son essence, sa nature poétique, ouvre sa compréhension du plateau et de la relation qu'il a au public. Et cela continue à agir pour un acteur, quelle que soit la forme qu'il prend et quelle que soit l'œuvre qu'il est amené à interpréter.

Processus Pédagogique :

La formation se composera de trois parties. La première sera consacrée à la présentation du stage et à un approfondissement des connaissances historiques et sociologiques, afin de mieux appréhender la place du clown dans le paysage artistique d'aujourd'hui. La deuxième partie, consacrée au plateau, permettra d'aborder et d'approfondir plusieurs enjeux : le travail intérieur de l'acteur, le travail de dramaturgie, la prise en charge du maquillage et des costumes. 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 et François Cervantes. Il introduira le sujet en présentant l'état de sa recherche et son désir de questionner et transmettre dans le cadre d'un chantier nomade. Il exposera le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective de mise en jeu permettant l'évaluation des acquis.

Présentation des stagiaires.

Présentation du lieu.

II) Rappel historique et réflexions sur l'art du clown : (3 jours)

- Rappel historique.

- L'évolution de la figure du clown.

- Présentation de documents, visionnages et écoutes, suivis d'analyses afin d'enrichir la connaissance du métier et l'imaginaire.

- Intervention de François Berreur : « L'apparition des livres »

III) Application au plateau : exercices et jeu (8 jours)

Pour atteindre les objectifs du stage un certain nombre de compétences et techniques concernant l'interprétation du clown seront travaillées par des exercices adaptés :

a) Des exercices quotidiens sur :

- l'écoute, le partage et de transmission de l'information

- le langage du corps, la choralité, l'interaction

- la conscience de l'espace et de l'autre

Ces exercices sont destinés à améliorer la maîtrise d'un langage verbal et corporel, la maîtrise physique du corps en mouvement dans l'espace, l'écoute du partenaire.

b) Des exercices pour permettre à chacun de :

- établir un diagnostic des émotions et sentiments qui le traversent

- définir les émotions et sentiments qui construisent et structurent le personnage du clown.

Ces exercices sont destinés à améliorer la mise en jeu des palettes d'émotions ainsi que la précision et la justesse d'intention, d'interprétation.

c) Des travaux spécifiques seront menés sur :

- L'apparition du clown au plateau : passages individuels et décryptage. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux propres à chaque stagiaire, d'autres clowns pourront être appelés en scène pour permettre d'appréhender les questions de cohésion, d'adresse, d'écoute du ou des partenaire(s). Chaque séquence sera menée à son terme, sans interruption, pour permettre à la recherche et à la proposition d'advenir.

- L'élaboration d'une dramaturgie propre au travail du clown. Accompagnés individuellement par les intervenants, les stagiaires travailleront la dramaturgie des séquences, pour que l'acte intérieur de l'acteur corresponde point par point aux actions scéniques extérieures de la créature-clown sur le plateau.

- Le maquillage et les costumes : analyse des sens et application.

Pour préparer le travail de ces deux semaines sur la figure du clown, il sera demandé aux stagiaires qui n'auraient pas encore d'idée, d'un point de vue « plastique » pour représenter cet être intérieur, de réfléchir à un « costume », une apparence, qui permettrait de mettre du jeu, de la couleur, des formes, de la matière, bref de la distance entre l'acteur et la figure.

L'idée est de prendre « l'écriture du clown » au pied de la lettre : il s'agit clairement de « s'écrire » une présence. Elle est d'abord plastique.

Pendant la formation, les stagiaires prendront le temps de se constituer une silhouette des pieds à la tête, le choix de chaque élément faisant partie du travail dramaturgique.

Concernant le maquillage, fourni par les Chantiers Nomades, les stagiaires exploreront les possibles dessins d'un « autre », jusqu'à ce que devant le miroir, cette vision leur fasse de « l'effet », qu'ils se fassent surprendre par l'étrangeté de cet être, comme le spectateur qui va assister à cette « apparition » sur scène. Le travail de maquillage, comme celui du costume, sera affiné au fur et à mesure du travail.

Le travail sur le costume et la silhouette permettra de constituer une apparence qui « laisse apparaître » ce qui traverse l'acteur.

Le clown « se lit » à même la peau. Quand il rentre sur le plateau, il ressemble à ce qu'il pense. Habiller ce corps « originel » qui, s'accordant au nouveau visage que chacun aura « dessiné », leur donne envie d'entrer sur scène avec le sentiment de venir au monde.

Même pour ceux qui auront déjà « un clown », il sera proposé de pousser plus loin la question de la métamorphose.

IV) 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. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Lectures des textes, écoutes de documents sonores, visionnages de séquences de films et captations.

Travail au plateau :

- Exercices quotidiens d'écoute, de partage et de transmission de l'information, de body langage, de choralité, d'interaction, de conscience de l'espace, de l'autre. Travail sur la voix.
- Exercices pour permettre à chacun d'établir un diagnostic des émotions et sentiments qui traversent l'acteur ainsi que des exercices pour permettre de définir les émotions et sentiments qui construisent et structurent le personnage de clown.
- Travail spécifique sur l'apparition. Improvisations, analyse et construction.
- La dramaturgie du théâtre de clown.
- Le maquillage et les costumes : analyse des sens et application.

Supports fournis aux stagiaires :

Textes, accessoires, costumes maquillage, carnet de notes, stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Plateau de théâtre, son, lumière, vidéo.