

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

Le cosmos polonais
Dirigé par : Jerzy Klesyk

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 professionnel.le.s, ayant plus de deux ans dans l'interprétation souhaitant interroger la grande tradition dramatique et théâtrale polonaise.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : 4-15 octobre 2021

Durée hebdomadaire : 42h et 35 heures

Durée totale : 77 heures – 11 jours

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

Effectif maximum : 14

Lieu de formation : Théâtre du Peuple - Maurice Pottecher, Bussang, région Grand-Est

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Très estimé en France, quoiqu'encore assez mal connu, le théâtre polonais témoigne depuis deux siècles d'une étonnante vitalité. A Paris, furent publiées des œuvres majeures du théâtre polonais, comme *Les Aïeux* de Mickiewicz – lequel s'est vu offrir les moyens de développer, du haut de sa chaire au Collège de France, sa vision du théâtre.

L'héritage de Mickiewicz n'a cessé de nourrir et de hanter la création théâtrale polonaise : Grotowski, Kantor, Lupa, Warlikowski, Wyspianski, Witkiewicz, Gombrowicz... et tant d'autres, auteurs, metteurs en scène.

Un cosmos est un univers vivant, doté de ses lois propres comme de son propre hasard, de ses paradoxes singuliers. Se détacher provisoirement de son propre cosmos en allant visiter le cosmos de "l'autre" est une nécessité pour qui espère se comprendre soi-même et évoluer. Pour un comédien, traverser un *cosmos autre* en tant que tel, c'est revisiter les couches profondes et inconscientes de son propre art.

Compétence visée :

Interroger la grande tradition dramatique et théâtrale polonaise afin d'y trouver des inspirations et des ressources pour le jeu.

Objectifs du stage :

- Savoir manier et utiliser dans le jeu les rythmes intérieurs et extérieurs variés.
- Approfondir ou acquérir des outils pour stimuler et convoquer une grande organicité du corps dans le jeu et une grande flexibilité de la voix.
- Appréhender les problématiques ou notions d'*action physique*, de *répétition*, d'*étude*.
- Jouer d'une façon *organique* et être capable de donner un *sens* à la composition.

FORMATEUR

Noms :	Identité professionnelle :
Jerzy Klesyk	<p>Metteur en scène, comédien, pédagogue</p> <p>Diplômé du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Varsovie, formé également au Théâtre Laboratoire de Jerzy Grotowski, il a tourné dans les films du réalisateur Andrzej Wajda tout en étant acteur au Théâtre Wspolczesny de Varsovie.</p> <p>En 1992, une bourse de la Japan Foundation Artist Fellowship Program Etudes lui a permis de s'initier aux arts traditionnels du Japon.</p> <p>Il a signé des mises en scène dans les théâtres nationaux polonais, tels que le Théâtre Polski de Varsovie et le Théâtre Slowacki de Cracovie où il a notamment dirigé Andrzej Seweryn.</p> <p>En France, il fut l'un des premiers à monter les pièces de Howard Barker. Il a également réalisé à la Réunion de nombreuses mises en scène (Shakespeare, Strindberg, Tchekhov...).</p> <p>Il a travaillé à l'École du Passage de Niels Arestrup (1991-1997), à l'Ensatt (1998- 2005) et ponctuellement avec Andrzej Seweryn au CNSAD à Paris (2004-2005). Il a dirigé plusieurs stages en France et à l'étranger.</p> <p>Il collabore depuis 2005 avec la chorégraphe Maguy Marin, en tant que formateur de théâtre des danseurs de sa compagnie. Il a également travaillé au Centre Chorégraphique National sur le thème « être auteur de son propre geste ».</p>

PROGRAMME

Présentation du stage :

L'objectif de ce stage, destiné à des comédiens professionnels, est d'interroger la grande tradition dramatique et théâtrale polonaise afin d'y trouver des inspirations et des ressources pour le jeu.

Un cosmos est un univers vivant, doté de ses lois propres comme de son propre hasard, de ses paradoxes singuliers.

Se détacher provisoirement de son propre cosmos en allant visiter le cosmos de "l'autre" est une nécessité pour qui espère se comprendre soi-même et évoluer. Pour un comédien, traverser un *cosmos autre* en tant que tel, c'est revisiter les couches profondes et inconscientes de son propre art.

En Pologne, le théâtre est pensé comme un lieu de rencontre et de confrontation, plutôt que comme un lieu de production et de consommation de l'art. Affirmant son caractère rituel, politique et spirituel, ce théâtre, nourri du romantisme prométhéen qui imprègne l'esprit polonais de l'époque, est avant tout lutte, désir de ré-enchanter un monde qui a perdu ses repères, ses dynamismes.

Cette tradition polonaise à laquelle appartient Jerzy Klesyk, qui l'a formé et qu'il revendique, accorde à l'acteur une place centrale : il est le cœur même de l'action théâtrale, rien ne peut exister sur le plateau qui ne soit en relation étroite avec lui, avec les nécessités de son jeu.

De ce fait, le théâtre polonais a toujours accordé une très grande place aux recherches sur l'art de l'acteur et sur ses techniques de création. Ces recherches tentent d'appivoiser un mystère, celui du jeu vivant, en cerner les lois, en maîtriser l'authenticité dans son émergence comme dans sa répétition.

Nées de l'expérience de praticiens du plateau, toutes ces techniques ont été conçues comme des outils au sens strict : elles sont là pour servir le jeu, stimuler l'imagination, développer l'authenticité émotionnelle, l'inscrire dans le corps.

Elles exigent de celui qui les met en œuvre une attitude d'observation, d'attention et de curiosité passionnée pour le jeu lui-même. Elles assignent au jeu une seule mission : exister, faire exister la fiction, lui donner l'impact même de l'action réelle sur le spectateur.

Elles impliquent une éthique de travail particulière, faite de dévouement, de rigueur, d'interrogation sincère sur soi-même et sur son instrument – une interrogation qui a vocation à traverser la totalité de la personne. Cette éthique de travail a des conséquences artistiques décisives.

Naturellement, il ne s'agira pas pour l'intervenant de faire un exposé systématique de ces méthodes, mais plutôt d'offrir aux participants le fruit de son parcours singulier : celui d'un comédien polonais, devenu pédagogue et metteur en scène en France, qui depuis de nombreuses années explore les problématiques du jeu d'acteur et leurs spécificités – là-bas comme ici.

Processus Pédagogique :

La formation se composera de quatre parties. La première sera consacrée à la présentation du stage. La deuxième et troisième partie concerneront le travail de plateau, d'exercices et d'interprétation et seront menées en parallèles, de manière simultanée. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage et présentation du groupe et de l'intervenant par des exercices au plateau (une journée)

Présentation des Chantiers Nomades, point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation. Présentation du Théâtre du Peuple, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades. Visite du lieu.

Premières improvisations et exercices en vue de lancer le travail, de former et d'homogénéiser le groupe et d'évaluer les besoins techniques des artistes-stagiaires.

L'intervenant poursuivra, après la rencontre du plateau, en présentant l'état de sa recherche afin de permettre aux stagiaires, par le biais de la transmission, d'appréhender les questions soulevées pour en faire une force dans l'exercice de leur métier. 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.

II) Exercices de préparation à l'interprétation, improvisations et introduction progressive des structures du jeu (5 jours)

Chaque séance de travail comprendra échauffements, training, travail du corps, de la voix, de la respiration. Ce travail quotidien formera un tout technique avec les improvisations et les scènes.

De manière générale, au cours de cette première semaine :

- Seront présentés les monologues demandés aux stagiaires en préparation du stage. Nous constituerons des petits groupes de deux à quatre acteurs. Chaque participant pourra faire partie de plusieurs groupes.
- Le vocabulaire commun qui sera utilisé tout au long du processus sera introduit ainsi que la technique « d'étude » et du monologue intérieur.

Le travail passera par une série d'improvisations. Elles permettront de se familiariser avec la technique de l'utilisation d'un centre imaginaire et de la perspective de l'événement comme moteurs de l'action. Elles développeront la capacité à créer des séquences et à manier des rythmes intérieurs et extérieurs variés. Elles stimuleront le sens de la composition.

La notion d'événement sera centrale. Qu'est-ce qui se passe ? Ou, autrement dit : qu'est-ce qui *change* ? Telle sera la question sans cesse posée et reposée, à chaque scène, chaque réplique, chaque silence.

Apparaîtra alors la problématique de l'action physique comme lieu d'expression et de circulation de contenus mentaux, émotionnels, intellectuels, voire spirituels. Sera recherchée l'impulsion de l'action à l'intérieur du corps.

Sera ensuite abordée la question de la répétition : comment reprendre une composition sans procéder par imitation extérieure de mouvements, de placements ou d'intonations, mais au contraire en élaborant le parcours intérieur qui l'a produite ? De plusieurs répétitions d'une composition émergera la partition. L'ensemble de cette étape vise à fournir au comédien une technique non d'imitation mais de recreation toujours vivante de l'action.

Ce travail aura une influence directe, comme par osmose, sur le travail parallèle autour d'une sélection de scènes. Les modèles de jeu nés des expérimentations seront transposés naturellement dans le travail à partir d'un texte écrit.

III) Mise en application – travail de scènes (5 jours et 1/2)

Au cours de cette deuxième semaine, les « structures du jeu » dans le training deviendront de plus en plus complexes, elles seront enrichies de fragments de scènes, des associations personnelles et des chants.

Sera abordée toute une palette de scènes. Il s'agira de concevoir et de composer une action dramatique qui exploite et déploie la complexité des scènes, du langage, du style et du sens, mais sans jamais se laisser enfermer par aucune de ces dimensions, c'est-à-dire sans jamais perdre le caractère organique, la vitalité propre qui donnent à l'action son existence scénique.

Les stagiaires se verront proposer un choix de scènes provenant des grandes pièces du répertoire polonais classique et contemporain. S'y trouveront des fragments extraits de la pièce *Les Aïeux* de Mickiewicz, d'autres de la pièce *Le Prince Constant* de Slowacki, des fragments des œuvres de Wyspianski, Witkiewicz, Gombrowicz, Mrozek... et bien d'autres.

Les stagiaires travailleront plusieurs fragments, en fonction des désirs et des difficultés de chacun. Les comédiens :

- dégageront la structure de la situation donnée, puis l'exploreront scéniquement, parfois avec leurs propres mots, tout en s'approchant de plus en plus du texte de l'auteur. Ils découvriront ainsi la notion d'étude.
- chercheront des situations analogues et les exploreront scéniquement, composeront des variantes.
- chercheront à recréer le même sens, le même parcours intérieur, sans recourir à l'imitation du mouvement.
- tenteront de faire émerger une partition.

L'intervenant insistera sur la nécessité de jouer d'une façon organique et sur le sens de la composition. D'autres expériences pourront être proposées en fonction des difficultés et des intuitions du moment.

Les allers-retours entre travail de plateau et analyse de l'intervenant favoriseront la démarche réflexion / action / évaluation.

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.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail au plateau :

- Échauffements
- Improvisations
- Mise en jeu des scènes ou fragments écrits

Supports fournis aux stagiaires :

Textes, accessoires, carnet de notes, stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Plateau de théâtre, son, lumière, vidéo.