



DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'ÉCRITURE AU PLATEAU

DE L'IMPROVISATION À SA STRUCTURATION



DU MERCREDI 14 AU SAMEDI 24 AVRIL 2021
À MARSEILLE

L'ÉCRITURE AU PLATEAU

DE L'IMPROVISATION À SA STRUCTURATION

>> Objectifs pédagogiques

- Improviser librement et selon un cadre et des consignes énoncés
- Construire une narration en interaction avec son environnement
- Utiliser des outils d'écoute, de créativité et de spontanéité
- Créer une séquence, un enchaînement, un personnage, sans préparation, en s'appuyant sur son style personnel
- Intégrer l'articulation corps / mouvement / espace et la liaison entre langage verbal et corporel
- Appliquer les techniques de préparation physique et mentale avant l'improvisation et gérer son engagement émotionnel et physique

Public visé

Artistes interprètes et artistes-auteurs qui souhaitent expérimenter le processus de création de l'écriture de plateau

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas (autres financements : nous contacter)

Prérequis

Artistes interprètes et artistes-auteurs ayant une pratique du plateau et ayant des droits à la formation disponible ; avoir pris connaissance du corpus de textes et de films qui sera composé par les formateurs avant l'entrée en formation

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 10 jours – 70 heures
Du 14 au 24 avril 2021
Du mercredi au samedi et lundi au samedi

Effectif

16 stagiaires maximum

Lieu de formation

Friche Belle de Mai, Marseille [13]

Accessibilité

Formation accessible au P.M.R. | Dans un souci d'inclusion et d'amélioration de notre accessibilité, nous vous invitons à signaler d'éventuelles situations de handicap afin que nous puissions en tenir compte au mieux et adapter la formation à vos besoins.

Présentation

En alternance, les stagiaires prendront part à des moments d'interprétation individuelle et collective, pensés comme des gestes d'écriture, pour mettre ensemble, en mots, en espace, leurs idées et inspirations au service des thèmes ciblés.

Comment trouver dans son improvisation les éléments d'une invention scénique ? Comment se placer toujours entre réel et fiction, pour invariablement être et jouer au présent ?

Intervenants

Éric Charon et David Seigneur

Modalités d'évaluation

En amont, le premier jour et pendant la formation : différents temps d'évaluation individuel et collectif. En fin de période : débriefings à chaud et bilan collectif. Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Candidature

Jusqu'au 26 mars 2021

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80



Objectifs pédagogiques

- **Improviser** librement et selon un cadre et des consignes énoncés
- **Construire** une narration en interaction avec son environnement
- **Utiliser** des outils d'écoute, de créativité et de spontanéité
- **Créer** une séquence, un enchaînement, un personnage, sans préparation, en s'appuyant sur son style personnel
- **Intégrer** l'articulation corps / mouvement / espace et la liaison entre langage verbal et corporel
- **Appliquer** les techniques de préparation physique et mentale avant l'improvisation et gérer son engagement émotionnel et physique

Compétences visées

- Savoir trouver les éléments d'une invention scénique par l'improvisation
- Être capable de fonder et formuler des options esthétiques
- Maîtriser son positionnement entre réel et fiction pour « être » et « jouer » au présent
- Maîtriser les principaux outils de l'écriture au plateau

Déroulé pédagogique

Ce temps de formation propose une traversée méthodologique et une expérience réelle des moments clés de l'écriture au plateau. L'écriture au plateau consiste en de la narration organisée dans l'improvisation, en l'élaboration d'un récit et la mise en situation d'acteurs, d'actrices dans ces brèches imaginées.

Il s'agira de visiter et de tester la panoplie de ces nombreux outils d'improvisation qui seront mis à la disposition des stagiaires, pour bâtir des fragments d'histoires. De chercher, de provoquer surtout, l'endroit particulier où chacun est libre d'une écriture et d'une interprétation, pour être capable de se servir de tout, et de capter le présent.

Alternent des moments d'interprétation individuelle et collective, pensés comme des gestes d'écriture. Les stagiaires mettront ensemble, en mots, en espace, leurs idées, leurs inspirations au service de thèmes ciblés.

Il sera beaucoup question de sens, mais surtout de dérouler une ligne claire de soi-même, d'explorer les recoins de sa personnalité et de bousculer sa nature d'acteur, pour faire en sorte de se servir généreusement des richesses de son intimité, de la part de soi qu'il est possible d'utiliser dans l'acte d'improviser. Ces révélations seront questionnées au seul service d'un propos artistique. Mentir oui, mais ne pas tricher. À partir du vrai toujours, fabriquer du faux, se mettre à l'endroit de friction du réel et de l'imaginaire. Et partir en écriture, comme on part à la découverte, ouvrir enfin des champs parfois insoupçonnés.

Les stagiaires exploreront ce chemin pédagogique qui permet aux artistes un entraînement de leurs émotions, un travail approfondi de la parole et du mouvement, librement et sans les contraintes de la représentation, mais avec tous les éléments qui la composent, fortifiant la confiance en ses seuls moyens de création.

Les différentes étapes de travail, ponctuées par de multiples mises en situation individuelles et collectives, seront les suivantes :

- Élaboration par les stagiaires de microstructures à présenter, gestes d'écriture joués, mis en espace ou filmés
- Lecture collective et ciblage de textes et de sujets
- Passages continus au plateau, travail de séquences, discussions et prises de notes
- Élaboration d'une partition commune, d'un "protocole" d'une situation
- Restitution d'un moment de travail sur scène, des fragments "en progrès" à la fin de la période de travail (public privé et restreint, présentation gratuite)
- Entretien individuel avec chaque stagiaire à l'issue de la formation

Programme prévisionnel

Le binôme d'intervenants présent sur toute la durée du stage aura un rôle différencié. Pendant qu'Éric Charon ordonnera et dirigera les séances de travail, David Seigneur aura une parole d'acteur. Il aiguillera les stagiaires dans leurs préparations en s'assurant que chaque consigne soit bien comprise et prête à être mise en œuvre.

Il pourra lancer la dynamique d'une proposition au plateau veillant à ce que chaque stagiaire soit accompagné au mieux dans son cheminement, alors qu'Éric Charon aura pour objectif de conserver une certaine neutralité dans le regard, pour des retours concis.

Première semaine

1/ Le travail commencera par des séquences de jeu individuel :

Débuter en silence, sans paroles, à travers des canevas essentiels, où il s'agira de répondre à des enjeux simples : par exemple, empêcher quelqu'un de partir, vouloir soi-même partir, quitter quelqu'un, un être cher, charger ce moment d'émotion pour qu'il soit tout sauf anodin.

2/ Il sera suivi par de multiples formes d'exercices qui soutiennent dans un premier temps l'improvisation. Les stagiaires seront questionnés sous forme d'interviews. Ils seront encouragés à mentir, à travailler alternativement sur des séquences dites "parcours libres", puis sur des séquences sous contraintes, faites de thèmes et de passions, en faisant appel à leur mémoire et/ou leur imaginaire.

3/ C'est au cours de cette première semaine que sera construit un vocabulaire commun, mettant en pratique les outils phares d'une improvisation :

- Tirer des lignes dans un espace donné
- Créer du jeu
- Se référer à l'action
- Amener une zone de conflit
- Savoir utiliser le "vrai" pour créer du faux, etc.

Il sera d'ailleurs tout aussi instructif de passer au plateau que d'observer les mécanismes de jeu et d'interaction chez les autres. Ce bagage commun permettra de faire ainsi glisser le groupe vers un mouvement d'improvisation collective.

4/ Les stagiaires seront amenés à prendre conscience d'un ensemble en déterminant quelques missions personnelles dans le cadre global des improvisations.

Ils verront comment :

- Se situer dans le temps
- Prendre conscience des temps mineurs ou majeurs
- Resserrer ses propositions dans le sens, et uniquement dans le sens
- Établir une suite de jalons et de repères qui musclent et nourrissent la narration
- Commencer à créer des enchaînements
- Gérer son engagement afin qu'il devienne naturel d'alterner ou de définir, des moments "moteurs" et des stades d'écoute simple.

À partir de cette étape de travail, les stagiaires mettront en œuvre la méthodologie de l'écriture au plateau :

- Déterminer les moments clés à partir d'expériences réelles de mise en jeu
- Envisager l'espace et les différentes couches temporelles
- Les possibles et soi-disant impossibles
- Organiser la narration dans l'improvisation.

Un certain nombre d'éléments seront mis en partage pour être articulés dans une structure plus ou moins simple, à vivre au présent, seul ou à plusieurs.

Deuxième semaine

1/ Dans un souci d'approfondissement des bases, le ou la stagiaire s'attellera la deuxième semaine à une figure, ou à un personnage de façon plus récurrente.

Il ou elle fouillera tout un panel d'émotions, de sentiments et de couleurs. Des groupes de travail seront constitués en fonction des affinités de chacun pour mener un travail spécifique dans le cadre d'œuvres choisies.

Quelques matériaux, références littéraires et cinématographiques étayeront les recherches. Les stagiaires seront invités à s'y plonger copieusement pour les revisiter :

- Monologues
- Lettres
- Interviews
- Scènes individuelles ou collectives

Il s'agira d'élargir son vocabulaire technique et ludique, et de mettre en relation ses acquis avec l'espace scénique.

2/ Les stagiaires apprendront à tisser ensemble un certain cahier des charges pour élaborer une structure, forcément constituée de temps forts et de temps faibles. Il deviendra possible de respecter une simple grille, une partition commune sur lesquelles jouer, tout en restant disponible à l'inattendu et en préservant la part spontanée du jeu.

3/ Les stagiaires reprendront les différents outils qu'ils auront expérimentés dans les jours précédents pour construire une ossature globale et définir la "colonne vertébrale". Les questions de dramaturgie seront alors abordées. Ils définiront et nommeront ensemble "le protocole" d'une situation qui se composera d'une hiérarchie des figures, révélant des caractères précis au sein d'un ensemble.

Les notes et débriefings successifs marqueront l'évolution de chacun dans le travail collectif.

4/ Une restitution d'un moment de travail sur scène, des fragments "en progrès" sera proposée à la fin de la période de travail dans le but de valider le processus de création qui aura été traversé pendant la durée du stage.

Moyens pédagogiques et techniques

Un corpus de textes et de films soumis aux stagiaires, en amont du stage, seront le point de départ de la formation.

- Caméra
- Vidéoprojecteur
- Matériel de sonorisation
- Petits éléments de décors et costumes

Modalités d'évaluation

En amont du stage :

Toutes les candidatures seront étudiées par les intervenants. Après une première sélection sur dossier, les intervenants contacteront un certain nombre de comédiens pour constituer le groupe le plus homogène possible.

Un corpus de textes et de films sera le point de départ de la formation. Mais les stagiaires pourront par la suite travailler au plateau des textes ou des matériaux qu'ils auront choisis. Après l'entretien préalable à la sélection, une fois la candidature retenue, les suggestions pourront être discutées.

Le premier jour de la formation :

Accueil des stagiaires, présentation de chacun et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation :

Les temps d'échanges individualisés à l'issue d'un exercice ou d'une mise en situation doivent permettre d'évaluer ce qui fonctionne ou pas pour le stagiaire, de détecter les difficultés et d'adapter les consignes afin de travailler les éventuels blocages dans un processus d'accompagnement.

Il s'agira de questionner régulièrement la compréhension et l'assimilation des stagiaires.

Sur le plan collectif : L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée permettent le suivi de la progression pédagogique et du respect du programme prévisionnel.

En fin de période :

La restitution d'un temps de travail au plateau sera suivie d'un entretien individuel des formateurs avec chaque stagiaire à l'issue de la formation.

Celui-ci sera suivi par un temps de débriefing collectif. Il permet de revenir sur le processus global mis en jeu, de connaître la perception de chaque stagiaire sur le travail proposé et de faire un point sur l'atteinte des objectifs de formation.

Une grille d'évaluation individuelle destinée à évaluer la progression des stagiaires sur les objectifs poursuivis pendant le temps de la formation, sera renseignée par le responsable de formation et les formateurs.

Les stagiaires auront à remplir un questionnaire de satisfaction dit "à chaud" qui permettra de collecter leur opinion et leur ressenti. Il sera suivi d'une évaluation dite "à froid", quelques mois plus tard, destinée à évaluer les effets de la formation sur leur parcours.

Présentation des intervenants

Eric Charon

Après des études littéraires et théâtrales, il entre au Studio-Théâtre d'Asnières et travaille sous la direction de Jean-Louis Martin-Barbaz, Hervé Van der Meulen ou encore Edmond Tamiz notamment sur Molière, Shakespeare, Voltaire, Tchekhov, Goldoni et de nombreux cabarets. En 2000, il complète sa formation en intégrant pour deux ans l'Ecole Internationale Jacques Lecoq.

Parallèlement, il croise la route de Pierre Spivakoff, Jean Claude Penchenat, Anne Demeyer, Mario Gonzalez et joue *Noces de Sang* de Lorca sous la direction de Victor Costa, *Visages* d'Hubert Colas mis en scène par Judith Caen et Rachida Brakni, *Dompteur d'ombres* d'Itziar Pascual dirigé par Luis Jimenez et *La Moschetta* d'après Ruzzante mis en scène par Lionel Gonzalez. Il participe également à de nombreux courts-métrages et au premier long métrage de Sébastien Gabriel. En 2009 et en 2010, il joue sous la direction de Sylvain Creuzevault dans *Le Père tralalère* et dans *Notre terreur*.

À partir de 2009, il rejoint le Collectif In Vitro, avec lequel il joue notamment les pièces dirigées par Julie Deliquet : *Derniers remords avant l'oubli*, *Nous sommes seuls maintenant*, *Tryptique Des années 70 à nos jours*, *Catherine et Christian*, *Mélancolie(s)* et *Un conte de Noël*. En 2019, il met en scène *Série Noire - La Chambre bleue* d'après Georges Simenon.

David Seigneur

Formé à l'ESAD, il en sort en 2002. Depuis il travaille essentiellement au théâtre. Il croise la route, entre autre, de N. Briançon, M. Maréchal, R. Santon, S. Kouyaté, J. Jouanneau, A. Van Del Dael... Depuis 2008, il participe à l'aventure du Collectif In Vitro dirigé par Julie Deliquet aux côtés d'Eric Charon dans *Nous somme seuls maintenant*, *Catherine et Christian* et *Mélancolie(s)*.

Au cinéma et à la télévision, il tourne sous la direction de E. Guirado, J.F. Richet, P. Jolivet, A. Lot, L. Colbeau-Justin...

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 26 mars 2021

Un entretien préalable sera réalisé afin de faire le point sur votre besoin en formation et le financement envisagé. Vous serez amené·e à nous fournir un CV, une lettre de motivation à l'attention des intervenants et une photo (format portrait). D'autres documents pourront être demandés en fonction des attentes des formateurs.

Une sélection sera effectuée par les intervenants afin de constituer le groupe définitif.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 1925€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du 27 août 2021, le devis que La Réplique vous fournira ainsi qu'un CV, une lettre de motivation et ce dossier pédagogique. L'Afdas peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires. Pour rappel, l'ouverture des droits se fait après 2 ans d'ancienneté, sous réserve d'avoir cumulé au minimum 48 cachets sur les 24 derniers mois.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : du mercredi 14 au samedi 24 avril 2021, à Marseille

Durée : 10 jours – 70 heures

Horaires : 12h-20h (sous réserve de modification)

Convocation : mercredi 14 avril à 11h45

Réclamations et litiges

En cas de difficultés rencontrées durant la formation, l'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger et trouver une solution à la situation : formationpro@lareplique.org

La Réplique

La Réplique est un collectif de 300 comédiennes et comédiens professionnel·le·s questionnant leur art, les modalités et les enjeux de leur métier dans le but de mutualiser les compétences, de partager les savoirs, de stimuler la recherche et de fédérer un réseau de professionnel·le·s. Ouvert à toutes les disciplines du spectacle vivant et de l'audiovisuel, le collectif fait le lien entre la collecte de connaissances et l'acquisition de compétences qui viennent alimenter le geste artistique, à la recherche d'équilibre entre l'émulation, la solidarité et l'emploi.

L'équipe

L'équipe formation professionnelle : formationpro@lareplique.org

Marie-Anaïs Bigo – Déléguée générale

Joffrey Lefebvre – Régisseur de production et des formations professionnelles

Laure Massol – Chargée d'administration et de communication

Carole Malinaud – Chargée de programmation et de la relation adhérent·e·s

Emma Fanget – Assistante de coordination

Mazarine Scheidt – Assistante de production

Depuis 2017, La Réplique est inscrite au catalogue de référence qualité de l'AFDAS : Datadock

