

**KATY DEVILLE
CHRISTIAN CARRIGNON**

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

INTITULE DE LA FORMATION
**LE THÉÂTRE D'OBJET
ET LE LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE**

Menée par Marie Carrignon et Katy Deville

ORGANISME DE FORMATION

Théâtre de Cuisine

41 Rue Jobin, La Friche Belle de Mai – 13003 Marseille

Tél : 04 95 04 95 87

N° d'enregistrement auprès de la DREETS : 93131625413

N° de SIRET : 327167441 00069 – N° de licence : L-R-21-682 - Code APE : 9001 Z

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Durée : 5 jours soit 35 heures

Tarif : 725 € TTC / 604,17 € HT

Dates : du 19 au 23 octobre 2020

Horaires : de 10h à 18h

Lieu : Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille - M° Gambetta

Renseignements : auprès de Corinne Nobileau, coordinatrice

@ : thcuisine@free.fr - T : 04 95 04 95 87

Cette action de formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévue par l'article L.6313 - 1 de la sixième partie du Code du travail, à savoir «6°. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances».

PUBLIC CONCERNÉ

Public ciblé : Professionnels du spectacle vivant - comédiens, marionnettistes, danseurs, conteurs...

Prérequis au moins 5 ans d'expérience dans le domaine du spectacle vivant.

Nombre de participants : 10 à 14 stagiaires

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions : envoyer CV et lettre de motivation au Théâtre de Cuisine

Dates limites d'inscription : le 18 septembre 2020 dans le cas d'un financement par un opérateur de compétence ; le 4 octobre 2020 dans le cas d'un autofinancement

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Cette formation se déroule en deux temps.

Deux jours sont dédiés à une **initiation au Théâtre d'objet** avec pour objectifs :

- Acquérir, par l'écriture sur le plateau, une autonomie dans l'utilisation du langage du Théâtre d'objet, de sa grammaire et son vocabulaire jusqu'aux multiples fonctionnements de l'objet.

Les trois jours suivants ont pour objectifs :

- Appliquer l'analyse et le montage cinématographique au Théâtre d'objet.

LES NOTIONS TECHNIQUES ET ARTISTIQUES DÉVELOPPÉES

- Les statuts de l'objet : symbole, métaphore, métonymie, accessoire, partenaire, familles
- Les mémoires de l'objet : individuelle et collective
- Connaissance du langage cinématographique : champ contre champ, plan large, plan rapproché, travelling, montage alterné, ellipse
- Transposition du langage cinématographique au théâtre d'objet
- Approche du conflit dramatique
- Approche de la scénographie

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

Après avoir abordé les aspects administratifs, techniques et organisationnels de la formation, les formateurs consacreront les 6 jours à des séries d'exercices et d'expérimentations centrées autour de notions théoriques, pour en faire des notions vécues et comprises de manière pratique.

Le visionnage de séquences de film permettra d'amorcer une réflexion sur l'analyse filmique et de mettre en exergue le langage cinématographique. Des exercices à contraintes fortes permettront de travailler le langage cinématographique appliqué au Théâtre d'objet.

De façon systématique, après chaque passage, les formateurs demanderont au groupe de mettre des mots sur ce qui a été vu. Il n'y a pas de jugement de valeur, seulement un regard technique. Les participants seront amenés à proposer une modification. Ainsi, de proche en proche, les participants arriveront à plusieurs solutions scénographiques.

L'accent sera mis sur la pratique. Sur une journée, chaque participant passera individuellement sur scène au moins trois fois.

La formation se terminera par un bilan mené par les formateurs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les acquis théoriques et pratiques 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 sera réalisé, le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les formateurs et, dans la mesure du possible, la coordinatrice de la formation.

Une grille d'évaluation permettra aux stagiaires d'exprimer leur satisfaction sur cette formation et de s'auto-positionner par rapport aux objectifs pédagogiques annoncés.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le théâtre d'objet convoque une écriture dramatique et un sens de l'espace particuliers. Il puise aussi, sans complexe, dans le cinéma, les arts plastiques, la danse et le théâtre.

Le premier langage artistique dans lequel j'ai baigné fut le cinéma rapporte Christian Carrignon co-fondateur du Théâtre de Cuisine. *Quand plus tard j'ai appris ce qu'était un champ/contre-champ, je le savais déjà.*

Le Théâtre d'objet permet grâce à la présence des objets et de ses interactions avec l'acteur, d'emprunter au cinéma des techniques de montage, de changer de point de vue en changeant d'échelle.

TRAVAIL DE PRÉPARATION

Nous allons définir ensemble un territoire où nos objets seront nos plumes à écrire.

À écrire des histoires.

Ensemble, nous traverserons les fondements du théâtre d'objet (du théâtre de cuisine).

Un objet est-il concret ou abstrait ?

Comment mettre en relation les objets entre eux ?

Comment l'objet modifie l'espace et invente une scénographie simple.

Le théâtre d'objet est avant tout un théâtre autobiographique.

C'est aussi un théâtre qui utilise le langage cinématographique

Amenez 10 objets minimum : un objet qui vous fait penser à l'enfance, un objet qui vous évoque l'exil, un objet que vous aimez, un objet que vous détestez, un objet du passé, du présent, en plastique, en fer blanc, kitch, des objets qui vous inspirent et qui sont déjà porteurs d'histoires, des objets pour créer des maquettes de paysage ou de ville, le même objet en plusieurs dimensions.

Plus il y a d'objets, plus notre palette sera grande.

Si vous avez envie, vous pouvez visionner un ou plusieurs films dont nous allons étudier les extraits :

Heat, Michael Mann, 1995

Il était une fois dans l'ouest, Sergio Leone, 1968

Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993

Zodiac, David Fincher 200

L'homme qui rétrécit, Jack Arnold, 1957

Une tenue souple est conseillée pour l'échauffement

Un cahier et un stylo seront les bienvenus

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1 - Introduction au théâtre d'objet

Visitons les différents statuts de l'objet par des exercices simples.

Définissons ensemble la grammaire du Théâtre d'objet.

▷ Exercices d'improvisations collectifs et individuels.

Jour 2 - L'objet, porteur de mémoire : mémoire et dramaturgie.

Inventons des dispositifs scéniques très simples pour raconter une histoire.

Que raconte l'espace, la distance entre l'acteur et l'objet ?

▷ Exercices d'improvisations collectifs et individuels.

- **Petit historique sur le montage au cinéma et introduction à l'analyse filmique**

Extrait : **Heat** de Michael Mann

▷ Exercices collectifs sur le champ/contre-champ

Jour 3 - Plan large/plan rapproché

Les différentes échelles de plans, du plus large au plus serré, permettent de présenter un espace dans son ensemble et de mettre en exergue des détails dans ce même espace.

▷ Exercice : Faire exister plusieurs échelles de plans avec des objets, comment faire un focus sur un détail choisi.

Extrait : **Il était une fois dans l'ouest**, Sergio Leone, 1968, scène d'ouverture.

Jour 4 - Le montage alterné

Le montage alterné est une technique de montage qui juxtapose des plans se passant dans des espaces différents ayant la même unité temporelle.

▷ Exercice : Faire co-exister sur l'espace de la scène des espaces différents, comment montrer le changement d'espace en théâtre d'objet.

Extrait : **Zodiac** de David Fincher

Jour 5 - Rapport d'échelle

▷ Mettre en application les différentes échelles dans un même espace.

Les stagiaires seront en duo et chacun jouera le metteur en scène de son binôme.

Extrait : **Jurassic Park** de Steven Spielberg

L'homme qui rétrécit de Jack Arnold

Ce programme tient compte de la singularité de chaque groupe.

Les exercices permettent de découvrir et d'éprouver la puissance évocatrice de chaque objet. Chaque jour, l'expérimentation des situations proposées permet d'affiner les différents langages du théâtre d'objet et autorise le comédien à créer son propre vocabulaire.

LES FORMATEURS

Marie Carrignon

Chef électricienne pour le cinéma et l'audiovisuel, créatrice lumière et régisseuse pour le spectacle vivant et notamment le Théâtre d'objet.

Katy Deville

Co-directrice artistique du Théâtre de Cuisine – précurseur du Théâtre d'objet
Metteur en scène, comédienne, formatrice

■ MARIE CARRIGNON

Après deux ans d'études d'analyses cinématographiques à l'université Paris 8, Marie entre à l'EICAR, Ecole des techniques du cinéma et se spécialise dans la lumière. A l'issue de ses études, Marie travaille en tant qu'électricienne et chef électricienne dans l'audiovisuel, sur des clips et des courts métrages.

Puis, elle élargit son domaine de compétence à la lumière théâtrale et poursuit sa formation auprès de Dominique Mabileau, créatrice lumière pour le spectacle vivant.

Le Théâtre de Cuisine lui propose tout d'abord de reprendre la régie plateau du spectacle *je serai Macbeth* et la régie lumière de *Duo Dodu* avant de lui confier la création lumière de *Ce qui nous vient de loin, c'est la curiosité pour le monde* et de *Conversation avec nos ancêtres*. Elle collabore également avec la compagnie TAC TAC en tant que créatrice lumière et régisseuse sur *Voyage en Abattoir* et *Nos Fantômes* ainsi que pour la compagnie Filalo !. En 2020, Paul Anders lui demande de réaliser la création lumière de son spectacle *Dans le Manteau d'Augustine*. Marie Carrignon est également sollicité pour des regards dramaturgiques et de la mise en scène au sein des compagnies TAC TAC, *Hamlet et nous* et Maniaka Théâtre *Tant pis pour King-Kong !*. Elle mène aux côtés de Katy Deville la formation professionnelle *Le Théâtre d'objet et le langage cinématographique* ainsi que des ateliers de sensibilisation au Théâtre d'objet autour des spectacles de la Cie TAC TAC et du Théâtre de Cuisine.

■ KATY DEVILLE

En 79, Katy Deville cofonde avec Christian Carrignon le **Théâtre de cuisine**. Ensemble, ils expérimentent la manipulation à vue avec des objets manufacturés. Ils participent à l'émergence du Théâtre d'objet. Un théâtre libéré de la toute-puissance du texte et débarrassé des contraintes imposées par les conventions de la marionnette. Le **Théâtre de Cuisine** puise sans complexe dans le cinéma, les arts plastiques, la danse, le théâtre... De création en création, il a bâti son propre langage scénique, avec sa logique et sa grammaire, ses conjugaisons d'objets, de mots ou de mouvements. Quarante spectacles qui revisitent l'histoire, ses mythes et ses légendes, convoquent Jules Verne, Christophe Colomb, Barbe-Bleue, Robinson Crusoé, Le Petit Poucet et Macbeth...

De 1988 à 1992, Christian et Katy partent sur les grandes routes avec Philippe Genty et le spectacle **Dérives**. Puis posent les valises du Théâtre de Cuisine en 1993, à la Friche Belle de mai à Marseille.

Comédienne, chanteuse, marionnettiste, Katy Deville n'en est pas moins metteur en scène. Au fil des années, les objets disparaissent peu à peu, mais Katy reste fidèle, dans ses créations, à la déstructuration du récit. Au sein de la compagnie, elle crée : **Duo Dodu, Curieuses ! Le Journal d'Antigone et Ka-o, poème mouvementé, C'est encore loin ?, La femme aux allumettes, Ce qui nous vient de loin, c'est la curiosité pour le Monde, Conversation avec nos ancêtres**.

Elle découvre l'univers de Jean-Pierre Larroche en 1994, s'initie au théâtre d'ombres contemporain avec la compagnie Amoros et Augustin en 1993 et en 1998, se passionne pour différents répertoires chantés du monde avec Les Voix polyphoniques en 1999 et se surprend à faire le clown dans un opéra contemporain **Vertiges II** mis en scène par Christine Dormoy de la Cie Le Grain, de 2007 à 2009.

Depuis 1999, Katy Deville propose des Laboratoires dans l'atelier de la compagnie. Ces rencontres professionnelles sur le plateau sont autant d'expériences qui nourrissent ses mises en scène, qui questionnent son processus de création.

Aujourd'hui, tout en continuant à enrichir son répertoire, le Théâtre de Cuisine précise sa mission de transmission. Katy Deville propose des cycles de formation destinés aux professionnels. La compagnie développe également l'accompagnement de jeunes artistes de Théâtre d'objet. Ces aides à la professionnalisation sont plurielles. D'un regard artistique au soutien administratif, le Théâtre de Cuisine met toute son expérience, sa réflexion théorique, ses savoir-faire et son expertise au service de la nouvelle génération du Théâtre d'objet. Katy partage son temps entre la formation et l'accompagnement d'artistes émergents.

LE LIEU

• Maison Folie Wazemmes

La formation se déroule à L'AUBERGE, espace de 12mx12m, équipé d'un bar, d'une régie technique, d'un espace technique à jardin de la scène et d'une partie loge à cour.

Le M Festival initié par les Maisons Folies se déroule du 15 au 25 octobre 2020. Nous avons souhaité en partenariat avec la Maison Folie Wazemmes proposer cette formation lors de ce temps fort dédié aux arts de la marionnette et aux objets manipulés. Les stagiaires pourront ainsi pratiquer et être spectateur le soir pour découvrir les propositions du festival.

• Quelques repères dans le programme du **M Festival** :

[samedi 17 et dimanche 18 octobre | maison Folie Moulins]

Mytho Perso, par la Cie Les Becs Verseurs

Avion Papier, par le Collectif La Méandre

Toi, Gavroche, par la Cie du Bonjour

Blanche Neige, par Scopitone & Cie

Ambregris, par la Cie Les Antliaclastes

Bar à broder, par Erika Vaury

Décryptage d'œuvre au Musée numérique : **La marionnette de Jacques**

[mardi 20 octobre | maison Folie Moulins]

Chez Manu et Odile, le retour, par le collectif des Baltringues

Tria Fata, par la Cie La Pendue

[mercredi 21 octobre | maison Folie Moulins]

Les empreintes de Jeanne, Cie de l'Interlock

Tria Fata, par la Cie La Pendue

[jeudi 22 octobre | L'hybride]

100 % Stop Motion

[vendredi 23 octobre | Théâtre Massenet]

L'évadée, par le Teatro Golondrino

[samedi 24 et dimanche 25 octobre | maison Folie Moulins]

Lili à l'infini..., par Mue marionnettes

Gaine Park, par la Cie Le Montreur

Ficelle, par la Cie Le Mouton Carré

La princesse qui n'aimait pas..., par Barbaque Cie (Version LSF)

Bar à broder, par Erika Vaury

Causerie : **Le théâtre d'objet, c'est quoi ?** par le Théâtre de Cuisine

KATY DEVILLE
CHRISTIAN CARRIGNON

THEATRE DE CUISINE

La Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 87
@ : thcuisine@free.fr
www.theatredecuisine.com

N° de déclaration d'activité : 93131625413
SIRET : 327 167 441 00069
APE : 9001Z - Licence : L-R-21-682