

**THÉÂTRE
DE CUISINE**
PÔLE THÉÂTRE D'OBJETS

Programme Pédagogique

INTITULÉ DE LA FORMATION :
**LE THÉÂTRE ONIRIQUE
MASQUÉ ET L'OBJET**

Menée par **Claire DANCOISNE**
du Théâtre la Licorne

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 : 6 jours soit 42 heures

Tarif : 833,33€ HT / 1000€ TTC

Dates : du lundi 27 février au samedi 4 mars 2023

Horaires : de 10h à 18h

Lieu : Studio du Théâtre de Cuisine, La Friche Belle de Mai, Marseille (13)

Renseignements : auprès de Gatien Raimbault, coordinateur

thcuisine@free.fr /// 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 : Artistes interprètes professionnels. Comédiens, danseurs, marionnettistes, expérimentés ou non en jeu masqué. Outre une expérience professionnelle de la scène, il est nécessaire d'avoir une approche sensible, essentielle et physique au masque, à l'objet et à la matière.

Prérequis : Au moins 2 ans d'expérience dans le domaine du spectacle vivant.

Nombre de participants : 12 stagiaires (15 stagiaires maximum)

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions : Envoyer un CV et une lettre de motivation au Théâtre de Cuisine.

Dates limites d'inscription : Le 27 janvier 2023 dans le cas d'un financement par un opérateur de compétence; le 6 février 2023 dans le cas d'un autofinancement.

LES NOTIONS TECHNIQUES ET ARTISTIQUES DÉVELOPPÉES

- Travailler avec un masque complet
- Travail sur les codes physiques et l'interprétation non psychologique
- La relation de l'acteur avec ses objets partenaires
- La création d'un personnage dans sa construction physique
- La création d'un espace scénographié au service du personnage et de la situation dramatique développée
- Travail sur l'univers pictural mis en oeuvre par l'acteur
- Approche du jeu expressionniste
- La matière au service de la narration
- Quel objet au service de la narration
- Construire des prototypes d'objets à base de matière

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Utiliser l'objet et le masque complet comme supports d'interprétation.
- Créer un synopsis et interpréter à partir d'une image ou d'un objet. Approcher la définition de l'univers imaginaire et singulier de chacun et son engagement dans un jeu à la croisée des arts.
- Approcher la création par l'écriture visuelle et textuelle d'un personnage dans un espace collectif ou personnel. Penser l'objet comme partenaire de jeu ou comme élément scénographique et appréhender sa manipulation. Travailler son masque à l'épreuve du plateau et de l'écriture.

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

Une variété d'approches et d'exercices, laissent alternativement la place à la technique et à l'improvisation. Exercices individuels ou collectif. Toute recherche sera accompagnée dans ses questionnements ou ses besoins techniques. L'avancée pédagogique sera forcément adaptée en fonction de l'avancée de l'ensemble des participants.

Il est important que chaque stagiaire soit conscient que plutôt que d'acquérir des recettes techniques, il aura à cœur de défendre imaginaire, invention et recherche.

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, le coordinateur 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

Ce stage abordera différents aspects de la création en touchant du doigt les enjeux d'un théâtre où le masque et l'objet sont les outils nécessaires à la construction d'un univers pictural au service d'un texte contemporain ou classique.

Comment transformer la quotidienneté d'une situation, d'une action théâtrale en une interprétation allégorique. Comment trouver une narration qui puisse, par son décalage d'interprétation et de mise en espace, toucher, grandir, poétiser une intention.

Comment travailler l'image, le mouvement, les intentions des personnages dans une interprétation masquée à la fois codée, précise et stylisée.

Comment créer son propre univers en partant d'un matériau -ou d'une matière- Réfléchir au sens pictural et graphique donné à la scénographie par l'objet et l'espace.

Création d'un personnage. Ce stage questionnera l'interprétation masquée, le choix des objets, les matériaux et la rencontre entre les arts. L'acteur, non pas exécutant, devra être force de choix puisque créateur d'un univers personnel incluant autant le jeu que son décor ou ses partenaires-objets. Il s'agira bien dans ce stage de chercher son propre langage artistique où le masque et l'objet sont nécessaires au propos.. Recherches personnelles, choix de textes existants ou écriture à partir d'improvisations. Quelle écriture physique pour constituer son propre bagage théâtral d'expérimentation.

TRAVAIL DE PRÉPARATION

- Amener de quoi coudre, couper, coller...et si possible une réserve de matériaux (papiers, mousse, chutes de bois, de fer, de tissus, de ficelles, vieux vêtements transformables...)
- Choisir un personnage épique et amener des matériaux susceptibles de renforcer son récit.
- Choisir un extrait de conte, de texte du théâtre contemporain, texte classique ou écrit personnel autour de la monstruosité.
- Une tenue souple large et noire est indispensable. Chaussures plates, noires et confortables.
- Un bonnet en laine

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Cette formation se déroule sur 6 jours et en deux temps.

Premier temps : Initiation au jeu masqué

Découverte du jeu masqué au travers d'improvisations et d'exercices collectifs ou individuels.

Travail de chœur ou travail personnel , ce stage aborde de façon intensive une traduction théâtrale pour l'acteur , où le corps, le geste, le mouvement sont essentiels.

Les masques de travail qui seront personnels durant la durée du stage sont d'une facture tout à fait particulière puisqu'il s'agit de masques complets couvrant la totalité de la tête et du cou (cuir et tissu) avec des yeux grillagés et fixes.

Cet outil de jeu amène un travail important sur l'expression du corps, et ceci, dans les moindres détails, puisque des pieds à la tête, jusque dans l'expression des doigts de la main, chaque partie du corps donne signification dans l'interprétation.

Ce stage aborde étapes par étapes les enjeux d'une interprétation physique où se cherchent et se travaillent des états-émotions, et le travail du mouvement dans ce qu'il donne à lire ou à imaginer pour le spectateur. Il s'agit d'aborder également le rythme des personnages et l'importance des angles et des ruptures physiques, essentiels ensuite dans la complicité avec les objets-partenaires.

Ce travail très spécifique à La Licorne demande une écriture physique importante pour le comédien ainsi que la création d'une partition gestuelle avec l'objet.

Deuxième temps : Construction d'un personnage et travail avec l'objet

Avec ce qui fait l'originalité et la particularité du Théâtre La Licorne , le comédien sera confronté durant ce stage à l'utilisation de l'objet scénographique : matières bois, tissus, fer.carton, papiers, ficelles etc...soit divers matériaux .

Chacun sera amené à construire des éléments graphiques utilisés ensuite par le personnage.

DÉROULÉ JOURNALIER

Jour 1 :

- Choisir son masque
- Exercices collectifs et individuels .
- Apprentissage d'un code de jeu qui nécessite ruptures ,intérieurité et extériorité maximales.
- Quelle construction physique pour signifier des émotions sincères et pourtant non réalistes.
- Travail technique et sensible dans l'appropriation du masque et l'interprétation personnelle.

Jour 2 :

- Reprise du travail technique d'interprétation masquée.
- Le masque et l'animalité.
- Mise en situation collective de personnages liés entre eux par une dimension politique, sociale ou poétique.
- Création d'un personnage en lui donnant une dimension épique. Travail individuel.
- Aborder le « dessin » physique d'un personnage.
- Travail sur le langage du personnage et son univers.

Jour 3 :

- Le personnage et l'objet.
- Exercices collectifs sur la construction d'espaces.
- Réflexion pratique sur les matériaux utilisés et leur mise en jeu dans l'écriture dramatique.
- Mise en jeu des personnages avec des objets imposés au service d'un récit.
- Construire un personnage avec ses partenaires objets. Choix des objets et création/construction de ces objets. Réflexion autour du jeu non naturaliste.

Jour 4 :

- Construire son propre masque par le maquillage.
- Etude des maquillages expressionnistes.
- Construction de personnages en travaillant très particulièrement sur les expressions picturales du visage (noir et blanc, ombre et lumière) associées aux gestes.
- Travail autour d'un texte en muet puis avec des mots.
- Mise en relation de ces masques peints avec des objets graphiques.

Jour 5 :

- Sur le thème du repas de famille (en différentes circonstances) : comment créer à partir d'une situation quotidienne et inventer un événement fantastique .
- Partir du quotidien pour se diriger vers le grandiose , pour aller du minimaliste à l'exagération.

Jour 6 :

- Travail d'écriture et de jeu plateau autour de la monstruosité.
 - A partir des choix individuels nés de visions et réflexions sur la monstruosité , chaque participant proposera son scénario, sa dramaturgie, ses propositions d'objets à l'ensemble du groupe.
 - Une réflexion active sur le masque et sur les enjeux scéniques et dramaturgiques quand le corps de l'acteur devient le support essentiel vivant de l'objet inanimé.
- Partage des expériences

LA FORMATRICE

■ CLAIRE DANCOISNE

*Metteure en scène et co-fondatrice du Théâtre La Licorne en 1986
Diplôme de sculpteur aux Beaux-arts de Lille.
Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur en Juillet 2009.*

Après un diplôme de sculpteur aux Beaux-Arts de Lille, Claire Dancoisne rejoint le théâtre, une passion qu'elle lie à celle des arts plastiques. Le masque, l'objet deviennent très vite des évidences. Elle fonde sa propre compagnie et crée en 1986 son premier spectacle.

Depuis plus de trente ans, elle défend avec La Licorne un théâtre exigeant, baroque, inventif. Claire Dancoisne a réalisé depuis plus de quarante mises en scène de spectacles joués sur les grandes scènes nationales et internationales (Le Bestiaire forain, Macbeth, Spartacus, Le cœur cousu, L'Homme qui rit...) mais aussi des spectacles itinérants de proximité (Macbêtes, Chère Famille !, Sweet Home, La Green Box...), ainsi que la création d'une dizaine d'événementiels urbains ou la mise en scène d'un opéra (Rinaldo de Haendel).

Elle crée en 2015, « l'Outil Européen pour la Marionnette contemporaine et le Théâtre d'objets » à Dunkerque.

■ LE THÉÂTRE LA LICORNE

Compagnie professionnelle créée et dirigée par Claire Dancoisne, le Théâtre la Licorne a une expérience de plus de 30 ans dans les arts marionnettiques et le théâtre d'objets.

La Licorne c'est, dès le début, le plaisir de la bidouille, le goût de l'improbable et du sensible. Comédiens, plasticiens et musiciens travaillent ensemble pour porter au plus loin l'imaginaire. Beauté des images et grandeur du masque sont la manière de décliner cette langue théâtrale faite de chair, de papier et de ferraille.

Objets, machines, masques et marionnettes sont indispensables à l'écriture théâtrale de Claire Dancoisne parce qu'ils sont capables de transporter comédiens et spectateurs, de transformer notre vision du monde.

Les machines artisanales bricolées dans les ateliers concourent à la magie des spectacles, elles permettent de se jouer des dimensions et perspectives, elles touchent par leur fragilité et font rire par leur aspect dérisoire.

Depuis sa création en 1986, la compagnie a réalisé des spectacles en salle, de rue, pour jeune public, en appartement, dans des lieux insolites ainsi que de grands événementiels... Près d'une quarantaine de créations originales ont parcouru les routes de France et de l'international face à des spectateurs toujours plus nombreux.

En 2013, la compagnie a déménagé à Dunkerque. Son nouvel espace, l'outil européen de création pour la marionnette contemporaine et le théâtre d'objets, a ouvert ses portes en novembre 2015 pour inventer un lieu de création, de formation, de résidence d'artistes, d'expositions et d'accueil des publics.

plus d'informations : <http://www.theatre-lalicorne.fr>

LE LIEU

- Un studio de répétition (100 m²) disposant d'un plateau de 10 m d'ouverture et 6 m de profondeur - murs noirs, obscurité totale possible, gradin frontal amovible d'une capacité d'accueil de 30 personnes -
- Un atelier de construction (55 m²)
- Loges avec un coin repas
- Matériels son et lumière : jeu d'orgue 6 circuits lumière, 1 rack 6 circuits, 2 KW max
- Une écran de projection
- Un vidéoprojecteur
- Des objets. Au fil des années le Théâtre de Cuisine à glaner, chiné, accumulé un millier d'objets remplis de mémoire qui sont mis à disposition des participants.
- Implantation des équipements du Théâtre de Cuisine à La Friche Belle de Mai à Marseille (13), lieu de fabrique d'art et de culture mais également lieu de vie ouvert sur le quartier et ses habitants

Nos formations sont **ouvertes aux personnes en situation d'handicap**. Si vous êtes dans cette situation, il convient de prendre contact avec notre référent handicap qui évaluera avec vous vos besoins et les moyens spécifiques à mettre en œuvre pendant votre séjour.

Coordonnées du référent Handicap : Gatien Raimbault / 04-95-04-95-87 / thcuisine@free.fr

THÉÂTRE DE CUISINE

PÔLE THÉÂTRE D'OBJETS

THEATRE DE CUISINE

La Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
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