

**THÉÂTRE
DE CUISINE**
PÔLE THÉÂTRE D'OBJET

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Écrire pour le théâtre d'objet : l'art du contrepoint

avec **Francis Monty et Olivier Ducas**
du **Théâtre de la Pire espèce** (Montréal, Québec)

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 : 10 jours soit 70 heures

Tarif : 2520 TTC / 2100 HT

Dates : du 25 novembre au 6 décembre 2024

Horaires : de 10h à 13h et de 14h 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

// Prise en charge individuel **AFDAS** ou **France travail** possible //

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 : acteurs, auteurs, conteurs, marionnettistes circassiens, et tous praticiens de la scène. Tous doivent être prêts à jouer et manipuler !

Prérequis : expérience 2 ans ou étude en arts de la scène indispensable.

Nombre de participants : 10 stagiaires

MODALITÉS D'INSCRIPTION

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

Dates limites d'inscription : Le 25 octobre 2024 dans le cas d'un financement par un opérateur de compétence; le 15 novembre 2024 dans le cas d'un autofinancement.

PRÉSENTATION

Le théâtre d'objet est un art fulgurant. Un objet entre en scène et déjà, une écriture commence à prendre forme. Des significations possibles excitent nos sens, notre mémoire, notre désir. Comme spectateur, nous cherchons à lire et à lier ces symboles, hiéroglyphes tridimensionnels, à les déchiffrer, à leur donner sens.

L'auteur qui entreprend d'écrire pour l'objet doit savoir tenir compte de sa puissance d'évocation. Il doit trouver la forme qui convient, le juste dosage entre mots et images, pour éviter de tout dire- ou au contraire de tout illustrer. L'écriture de plateau semble incontournable. Une écriture faite d'écoute où le geste d'écrire trouve son impulsion en dehors de l'auteur. Où l'auteur écrit en réaction, en accompagnement, en questionnant les différents possibles que lui propose l'objet, et plus largement l'image.

À la manière des ouvriers littéraires, la Pire Espèce propose un atelier d'exploration de diverses formes d'écritures en dialogue avec l'objet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires aborderont différentes manières d'écrire l'image en utilisant l'objet, la figurine ou la matière comme point central du récit. Les différentes approches du théâtre d'objet à l'étude vont permettre aux participants d'acquérir les bases pratiques de manipulation essentielles pour développer des propositions d'écritures adaptées. Les exercices proposés permettront également d'explorer différents processus de création, et de s'exercer au maniement des outils narratifs propres à l'écriture pour l'objet.

À travers une série d'esquisses, les participants vont développer des outils d'écriture multiformes :

- Créer un récit par une succession d'objets posés les uns à côtés des autres, sans manipulation ;
- Prendre appui sur les sens symboliques contenus dans l'objet pour raconter une histoire ;
- Utiliser les cadrages et les effets cinématographiques pour « écrire » l'image ;
- Décliner différents procédés narratifs propres au cinéma, à la bd ou à la littérature et les appliquer à de courtes formes en chantier ;
- Développer une écriture scénique se nourrissant de l'action réelle de l'objet manipulé dans sa fonction propre ;
- Partager l'espace narratif entre l'acteur-conteur et la manipulation de la matière brute (papier, plastique, glaise, etc.).
- Choisir judicieusement les formes littéraires et les textes les mieux adaptés au travail d'écriture pour l'image

En outre, en analysant et en commentant les esquisses présentées lors du stage, chaque participant.e développera un « savoir-voir » essentiel, transférable à son éventuel savoir-faire.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Le stage se déroulera en quatre étapes. D'abord, nous aborderons les spécificités du théâtre d'objet en tant que théâtre d'image. Après avoir défini les grandes lignes de sa pratique et établi une grammaire commune de travail, nous explorerons différentes relations entre texte et images à partir de langages artistiques variés. Nous expérimenterons ensuite des écritures pour l'image à partir de contraintes et de structures littéraires existantes. Enfin, nous tâcherons d'identifier collectivement les choix d'écriture fertiles et de développer certaines esquisses.

METHODOLOGIE

Le point de départ de l'écriture pour l'objet se trouve à l'extérieur de l'auteur. C'est pourquoi lors de ce stage, l'écriture est davantage travaillée à partir d'une réaction que d'une impulsion ou une intuition. Elle procède ici par collage et non par système. Nous cultiverons donc avec soin les accidents et les assemblages fortuits pour observer les chocs poétiques créés par ces amalgames forcés.

Pour nourrir cet aspect organique de l'écriture, le stage sera souvent alimenté par des exercices réalisés en équipe. Des présentations régulières des esquisses ainsi réalisés permettront au groupe d'échanger réflexions et analyses sur le travail des autres participants. L'écriture scénique est abordée ici de manière à développer une conscience collective de l'image. Les idées seront donc partagées généreusement pour le bénéfice du groupe.

Pendant la deuxième semaine, des périodes d'écriture solitaire s'ajouteront au cadre habituel pour permettre à chacun d'approfondir une thématique ou de préciser l'ébauche d'une forme apparue lors du travail collectif.

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.

PLANNING DE TRAVAIL

Chacune des quatre étapes du stage se penche sur un aspect distinct du coffre à outil de qui écrit pour l'image. Du vocabulaire de l'image (l'objet !) jusqu'à la forme épurée, en passant par les sources d'inspirations à privilégier et les écueils à éviter. Un parcours en quatre temps, segmenté, où chaque thème est supporté par un ou plusieurs exercices.

1. Le théâtre d'objet : un théâtre d'images

Établissement d'une grammaire commune de travail à partir de l'objet à travers des exercices et la création de très courtes formes.

- Les principes fondamentaux du théâtre d'objets
- Le champ sémantique de l'objet
- Apprendre à voir et donner à voir
- Les rôles de l'acteur-conteur-manipulateur
- créer l'image et l'habiter
- le narrateur, maître du récit, maître du temps
- « dedans-dehors » : les allers-retours du narrateur au personnage
- Le signe : une écriture par l'image, concise et précise
- Qu'est-ce qu'une image ?

2. Les points de départ de l'écriture

- La contrainte salvatrice
- Les emprunts aux autres formes d'art :
- La Bande dessinée : le récit troué
- Le cinéma : adapter la grammaire du 7e art au profit de l'objet
- La littérature : principes narratifs et temps superposés du récit
- Le texte comme source plutôt que partition
- L'accident fertile : l'art de la juxtaposition
- Quand la matière nous parle

3. Atelier d'écriture pour l'objet et l'image

N'ayons pas peur des mots !

- Les vertus de l'esquisse et des variations
- Les formes littéraires préférées de l'objet
- L'économie : une règle d'or
- Découvrir son récit : le processus collaboratif et l'écriture de plateau au service d'une vision inédite

4. De l'esquisse à l'œuvre

Développer des esquisses : quelle(s) impulsion(s) suivre ?

- Éviter la tentation de faire « un grand spectacle »
- Texte ou image : une constante négociation
- Prendre appui sur le spectateur
- Vers une œuvre ouverte

PLANNING D'UNE JOURNÉE TYPE

Matinée :

Échauffements.

Exercices courts développés devant le groupe afin de cerner le sujet du jour. Quelques participants présentent devant le groupe leurs idées spontanées. Le groupe analyse la matière présentée pour enrichir la proposition et développer un vocabulaire commun.

Début du travail sur des exercices plus complexes, en équipe.

Après-midi :

Présentation (A) des résultats. Commentaires et analyse du groupe et des formateurs sur les numéros présentés.

Travail sur les exercices à la lumière des commentaires reçus.

Présentation (B) :

Nouveaux commentaires qui permettent de cerner le chemin parcouru et les nouvelles pistes d'écritures qui sont apparues.

Conclusion de la journée.

LES INTERVENANTS

■ FRANCIS MONTY

Diplômé en écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada en 1997, Francis Monty fait de la mise en scène, du clown et du théâtre d'objets parallèlement à son activité d'écriture. Fondateur et co-directeur artistique du Théâtre de la Pire Espèce depuis 1999, il est notamment le co-créateur du spectacle Ubu sur la table, joué plus de 900 fois à travers le monde. En tant qu'auteur dramatique, il a également signé Par les temps qui rouillent (Théâtre La Licorne, 1999), Traces de cloune (Théâtre d'Aujourd'hui, 2003), Léon le nul (Théâtre Bouches Décousues, 2005, publié aux Éditions Lansman), Romances et Karaoké (Théâtre le Clou, 2004, récipiendaire du Masque du meilleur texte en 2005), Ernest T. (L'Ubu théâtre 2010, finaliste du prix Louise-LaHaye en 2011), Petit bonhomme en papier carbone (Théâtre de la Pire Espèce, 2012, récipiendaire du Cochon dramatique pour le meilleur texte du Gala des Cochons d'or 2014, et publié aux Éditions Leméac) et Nous sommes mille en équilibre fragile (Dynamo Théâtre, 2013).

■ OLIVIER DUCAS

Olivier Ducas a étudié l'interprétation à l'École nationale de théâtre du Canada. De sa rencontre déterminante avec Francis Monty naît, en 1999, le Théâtre de la Pire Espèce dont ils assument conjointement la direction artistique. Auteur, acteur, metteur en scène et manipulateur au sein de la compagnie, Ducas est cocréateur des spectacles du Théâtre de la Pire Espèce (Ubu sur la table, Persée, Gestes impies et rites sacrés, L'anatomie de l'objet, Die Reise ou les visages variables de Felix Mirbt, Futur intérieur) dont les tournées se déploient au Canada, en Europe, au Mexique et au Brésil. En 2008, il écrit et met en scène sa première création solo, Roland, la vérité du vainqueur, une pièce de théâtre inspirée de la Chanson de Roland, créée pour deux acteurs-conteurs et adressée aux adolescents. En 2014, il renouvelle l'expérience avec Villes, collection particulière où il ajoute à ses chapeaux d'auteur et de metteur en scène celui d'interprète soliste. En 2019 il a créé Contes zen du potager avec Karine St-Arnaud, une série de courtes formes minimalistes où les légumes déploient toutes leur substance.

■ Le Théâtre de la Pire Espèce

La Pire Espèce est une confrérie de joyeux démiurges, artisans de l'insolite et partisans de l'hybride. Impertinent, festif et accidentellement érudit, son théâtre allie matériaux bruts et imagination débridée, foisonnement baroque et précision chirurgicale.

La compagnie emprunte ses techniques à différentes disciplines telles que la marionnette, le théâtre d'objets, le clown, le cabaret et le théâtre de rue. Contournant l'illusion théâtrale, elle s'applique à explorer les conventions scéniques et les lois de la narration dramatique, à la recherche d'une relation complice avec le spectateur.

Depuis sa fondation en 1999, La Pire Espèce compte 25 créations scéniques originales (dont 10 coproductions), 12 courtes formes, 2 expositions et 1 spectacle multimédia ; 2170 représentations dans 18 pays ; 15 traductions, 5 productions trilingues ; et de nombreux stages de perfectionnement pour les artistes et les enseignants.

La Pire Espèce est aussi une troupe engagée dans son milieu, à l'origine du plus volumineux abonnement de théâtre de création au Canada de 2004 à 2015 – Carte Premières – et membre fondatrice d'un lieu de création et de diffusion, incubateur de compagnies émergentes à Montréal – le théâtre Aux Écuries.

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