

Stage

L'Abaporu et La Mouette

Session 26-27-28 novembre 2022

Agrément de formation : n° 117 52 05 27 75

PROGRAMME ET CONTENU DE LA FORMATION

L'acte créatif, l'expérience de "l'état de créativité", peut-il provoquer des changements "chimiques" chez celui qui le vit, en favorisant une individualité artistique ?

Est-il possible de s'appuyer sur une tradition qui, tout en nous donnant une structure de création, nous permet une pleine liberté et un plein envol ?

Le mot a-t-il un potentiel magique et créatif ? Comment pouvons-nous activer la puissance de la parole ?

Comment la composition et de nouvelles synthèses peuvent-elles encourager le créateur au sein de l'acteur ?

Deux êtres... métaphysiques... des êtres d'une réalité esthétique.

L'Abaporu - image moderniste brésilienne.

La Mouette - au théâtre, un signe-paradoxe : vol créatif ET croix de l'acteur.

L'Abaporu & La Mouette, synthèses improbables dans l'enrichissement de l'individualité créative de l'acteur.

Le cours, de 4 jours, évoque les synthèses bâtardes entre les provocations brésiliennes et russes, pour activer les pouvoirs créatifs de l'acteur au XXIe siècle. Le choix des deux univers d'inspiration - le brésilien dans les thèmes et le russe dans le langage théâtral - vise à offrir des impulsions multiples afin que des synthèses créatives puissent être réalisées chez le participant, ouvrant de nouvelles images et possibilités expressives.

Il propose un ensemble d'exercices créatifs et de développement de l'artiste au sein de l'acteur, en proposant des dialogues entre des images d'arts visuels et en offrant une manière cohérente de travailler avec le texte - en transformant la dramaturgie textuelle en dramaturgie scénique. Ainsi, nous développerons de multiples impulsions pour que l'acteur s'approprie l'analyse complexe par l'action, développée par Maria Knébel et ses disciples - y compris l'exigence initiale de l'acteur de connaître son "individualité créative" et de l'étendre par la réalisation d'exercices.

Fidèle au dialogue créatif entre tradition et rupture, le cours s'articule autour de deux axes fondamentaux : la pratique d'un entraînement créatif le matin, dans lequel nous chercherons à développer l'individualité artistique de chaque participant, ainsi qu'à encourager ses réponses originales et uniques sur la scène, le contact avec son énergie créative, le changement d'énergies comme langage, les dialogues entre les différents contenus et la composition. (Parce que bien souvent nous entraînons le corps, la voix, les techniques. Mais on oublie que la créativité peut aussi être stimulée par des exercices) !

Et, l'après-midi, le travail d'analyse par l'action avec le texte "La Mouette", de Tchekov, en suivant les chemins d'une certaine école russe dans laquelle nous créerons des improvisations par le processus des études.

Objectifs du stage :

- Développement de l'individualité créative de chaque acteur
- Appréhender les bases de la méthode
- Expérimentation pratique par des études

LA METHODE

L'atelier permettra d'étudier, de manière directe et expérimentale, des thèmes tels que l'action, l'action transversale, la tâche, le mythe, la relation acteur-personnage, la supertâche, et comment travailler avec ces impulsions. Le travail en dialogue avec l'école russe est lié aux revisitations de Stanislavski faites après la Perestroïka (retrouvant, par exemple, l'importance de thèmes comme l'énergie et en approfondissant la compréhension du rôle de la "ligne spirituelle" dans le Système) et ses collaborateurs, notamment Maria Knébel, développé tout au long du 20ème siècle. En particulier, l'atelier permettra d'expérimenter comment ce travail nourrit les improvisations des acteurs, à partir d'une structure, en utilisant la technique des études (improvisations de l'école de théâtre russe). Un parcours qui permet à l'acteur d'expérimenter une extrême liberté créative, en dialogue avec l'auteur du texte.

QUI PEUT FAIRE CE STAGE ?

Profil des stagiaires : Il s'agit d'un cours destiné aux acteurs et aux étudiants en théâtre qui souhaitent non seulement connaître ou approfondir leurs connaissances des études, mais aussi développer leur individualité artistique et rester actifs dans un processus où apprentissage et création artistique vont de pair.

DEROULEMENT DU STAGE

Les riches images du modernisme brésilien favoriseront la partie matinale et nourriront les exercices de développement créatif et de composition.

Les exercices du matin partiront des axes de base suivants :

- Axe Terre - Le corps énergétique de l'acteur - expériences de travail énergico-corporel. L'ici et maintenant et la créativité du flux dans le moment présent. Ou... l'état de "flow" dans la scène.
- Axe Eau - Comment sensibiliser un acteur à un texte, à un élan créatif, au partenaire ? Comment ouvrir des canaux de sensibilité et de poésie chez chaque participant ? Le pouvoir invocateur du mot... comment transposer le mot littéraire à l'environnement théâtral ?
- Axe Air - Techniques pour travailler avec l'"ensemble", le collectif. Comment recevoir la matière nourricière des autres arts ? Travail avec des images et des synthèses.
- Axe Feu - L'acteur créatif - des jeux et des procédures qui éveillent le plaisir du risque, du jeu, de l'improvisation. Des techniques et des procédures pour éveiller l'élan créatif de l'acteur, des jeux qui peuvent conduire au plaisir de la création. Nous travaillerons ici avec la possibilité pour chaque participant d'éveiller et/ou d'améliorer sa personnalité artistique, sa signature d'auteur.

L'après-midi, le texte classique La Mouette de A. Tchekov constituera la base de travail, en "ouvrant" le texte et en expérimentant la création à travers des improvisations (études). Cette approche offre une grande liberté à l'acteur et une connaissance des moyens par lesquels il peut travailler avec des textes classiques dans la recherche d'actions scéniques.

OBJECTIFS DU STAGE ET DETAIL DES COMPETENCES TRANSMISES

▪ 1er objectif : Développement de l'individualité créative de chaque acteur

- Exercer la créativité à partir d'exercices avec des stimuli variés
- Capacité à intégrer une dynamique de groupe
- Expérimenter les potentiels créatifs du mot
- Enrichir la possibilité expressive de l'acteur
- Comprendre le potentiel du « changement » en tant que langage scénique pour l'acteur
- Savoir faire appel à l'imagination et la capacité de synthétiser divers contenus
- Essayer de nouvelles possibilités de dialogue avec le partenaire, sur scène

▪ 2nd objectif : Appréhender les bases de la méthode

- Compréhension de la technique « L'analyse par l'action »
- Compréhension des chemins spécifiques de l'acteur pour transformer texte littéraire en texte scénique
- Se familiariser avec les notions d'action, action transversale, tâche, mythe, supertâche, super supertâche.
- Élargir le répertoire sur les possibilités de la relation acteur-personnage

▪ 3e objectif : Expérimentation pratique par des études

- Se familiariser avec les chemins pour l'expérimentation scénique à travers l'étude de la tradition russe (Maria Knébel)
- Expérimenter la possibilité de créer des actions originales dans le cadre des études
- Expérimenter comment l'analyse de la structure du texte déplace la composition dans les études
- Savoir improviser sur le plateau et, en même temps, dialoguer avec l'œuvre de l'auteur dramatique

---

MODALITES D'EVALUATION

- 1/ Chaque stagiaire s'auto-évaluera selon les objectifs et compétences cités ci-dessus, à deux reprises : pendant et après la formation. Le questionnaire d'auto-évaluation est fourni par le Théâtre de l'Opprimé. Il apporte au stagiaire une vision claire de son évolution lors de la formation.
- 2/ Un bilan collectif sera effectué à la fin du stage.
- 3/ Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les stagiaires à l'issue du stage.

FORMATEUR

Viviane Dias

Viviane Dias - Directrice de théâtre, actrice et dramaturge. Doctorante en alternance Paris 8 et ECA-USP, Master en Arts Scéniques de ECA-USP, avec un second master en pédagogie du théâtre orienté directement par le metteur en scène russe Jurij Alschitz à l'UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Autrice des livres Matriarcado-América : A Máquina dos Sonhos, Matriarcado de Pindorama & outras imagens-manhãs et Frida Kahlo- Calor e Frio : um caminho para a palavra performativa. Son travail artistique et pédagogique a circulé dans plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Chili, le Portugal et le Mexique. Parmi ses dernières créations, en tant que metteur en scène, actrice et dramaturge, on peut citer : le film-théâtre Matriarcado-América en deux épisodes (A Sociedade das Eróticas em Menopausa et A

Máquina dos Sonhos) - présenté à Paris, au Portugal et à São Paulo ; Matriarcado de Pindorama (Teatro Estelar , Museu do Ipiranga) ; Frida Kahlo- Calor e Frio, Caim, Alice (les 3 derniers mis en scène par Ismar Rachamann) et Performance Stanislávski, mis en scène par Jurij Alschitz à Mexico. Elle a donné des cours et des séminaires dans des universités brésiliennes (ECA-USP, diplôme des arts du spectacle - formation des acteurs et Université de S. João del Rey, au Mexique (UNAM), en Allemagne (AKT-Zen) et en Italie (Teatro Potlach). Elle est l'une des fondateurs de la compagnie Estelar de Teatro, basée à São Paulo, et responsable du Teatro Estelar, dans le quartier traditionnel de São Paulo, Bela Vista (Bexiga).

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates, Durée et Horaires

Les 26-27 novembre et le 28 novembre en soirée.

Le samedi 26/11 de 10h00 à 17h00, le dimanche 27/11 de 9h à 15h, et le 28/11 de 19h30 à 22h30.

Volume horaire : 14 heures de stage, réparties sur 3 jours

Tarifs

Individuel

280 € TTC

Étudiant / chômeur

200 € TTC

Formation pro.

600 € HT / 720 € TTC

INSCRIPTIONS :

01.43.45.45.74 | forum@theatredelopprime.com