

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

Richard III et la théâtralité des monstres

Dirigé par : **Guillaume Séverac-Schmitz** avec la complicité de **Géraldine Belin, Jean-Louis Claret et Clément Camar-Mercier**

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades :

4 Ave Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix

Tél. : 04 76 25 21 95

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938

N° siren : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Comédien.ne.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience dans l'interprétation souhaitant travailler la thématique du pouvoir et de la monstruosité dans l'œuvre de Shakespeare.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : du 7 au 19 mars 2022

Durée hebdomadaire : 42 heures

Durée totale : 84 heures – 12 jours

Horaires prévisionnels : 10h – 13h et 14h - 18h

Effectif maximum : 15

Lieu de formation : Théâtre de la cité, CDN de Toulouse, Région Occitanie

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 **E.mail** : com@chantiersnomades.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Le théâtre Élisabéthain et en particulier celui de Shakespeare, de par son rôle politique et social, sa force créatrice et artistique, son universalité et ses résonances contemporaines porte en lui des possibilités inépuisables de réflexion et d'expression.

Compétence visée :

Être capable de mener réflexion et analyse dramaturgique au service de l'interprétation d'une œuvre en générale et d'un personnage en particulier.

Objectifs du stage :

- Être capable de développer une approche dramaturgique d'une œuvre et de ses personnages,
- Savoir traverser concrètement les différentes étapes qui vont de la lecture d'un texte à sa mise en jeu.
- Être capable de travailler en improvisation puis à partir de scènes écrites.
- Enrichir sa réflexion et son autonomie concernant la question du jeu.
- Savoir s'impliquer dans un processus collectif.

FORMATEUR

Noms :

Identité professionnelle :

Guillaume Séverac-Schmitz	<p>Acteur, musicien et metteur en scène Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il est le directeur artistique de la Cie {Eudaimonia}.</p> <p>En tant qu'acteur il joue sous la direction de Christophe Rauck, Jean Paul Wenzel, Mario Gonzalez, Cecile Garcia-Fogel, Karelle Prugnaud, Jean-Louis Martinelli, Jean-Michel Ribes, David Lescot, Michel Didym, Laurent Vachet, Jean-François Sivadier et Wajdi Mouawad.</p> <p>En 2013 il fonde la compagnie {Eudaimonia} et crée au Théâtre des treize vents-CDN de Montpellier le solo <i>Un obus dans le coeur</i> de Wajdi Mouawad. En novembre 2015 il crée <i>Richard II</i> de Shakespeare au Théâtre de l'Archipel de Perpignan. En juillet 2017, à l'invitation de Robin Renucci il crée avec les élèves stagiaires de l'<i>ARIA Les bas fonds</i> de Gorki. En janvier 2019, il crée <i>La duchesse d'Amalfi</i> de John Webster au Théâtre du Cratère d'Alès. En juin 2019, il est intervenant à l'ERACM et explore le théâtre jeune public avec les élèves de l'ensemble 27 et met en scène <i>Bouli Miro</i> de Fabrice Melquiot et <i>Le pays de rien</i> de Nathalie Papin.</p> <p>En janvier 2020, il crée <i>Derniers remords avant l'oubli</i> de Jean-Luc Lagarce au Théâtre du Cratère d'Alès. En décembre 2020 il crée <i>Le Tartuffe</i> de Molière avec la Troupe éphémère du Théâtre de la Cité-CDN de Toulouse Occitanie. En novembre 2022, il créera <i>Richard III</i> de Shakespeare.</p> <p>Guillaume Séverac-Schmitz est artiste associé au Théâtre du Cratère-Scène Nationale d'Alès sous la direction de Denis Lafaurie, et à la MAC-Maison des Arts de Créteil sous la direction du chorégraphe José Montalvo, il est également artiste associé et accompagné par les Théâtres d'Aix et Marseille sous la direction de Dominique Bluzet.</p>
Géraldine Belin	<p>Créatrice sonore Diplômée d'un BTS audiovisuel et d'une licence professionnelle en conception/design sonore, elle travaille à partir de 2006 en tant que régisseuse son et créatrice sonore. En 2011, elle rejoint l'équipe du Théâtre National de Toulouse (devenu le Théâtre de la Cité) sous la direction de Laurent Pelly et Agathe Mélinand, et actuellement sous la direction de Galin Stoev. Au sein du CDN de Toulouse, elle a créé l'univers sonore de plusieurs spectacles : Espace Disponible d'Aurélien Bory, L'Oiseau vert et Masculin féminin de Laurent Pelly, PRLMNT de Christophe Bergon et Des cadavres qui respirent de Chloé Dabert. Elle participe également à l'habillage sonore des événements créés par le CDN tels que Qu'est-ce que l'art ? ou La Cité merveilleuse.</p>
Jean-Louis Claret (2 jours)	<p>Dramaturge Doctorant en études cinématographiques et diplômé de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) en Histoire et Théorie des Arts, Clément Camar-Mercier se forme à l'art théâtral avec Christian Schiaretti, Olivier Py, Brigitte Jaques-Wajeman et François Regnault.</p> <p>Depuis, il travaille régulièrement comme auteur, metteur en scène, traducteur, vidéaste, dramaturge ou scénographe. Pour Guillaume Séverac-Schmitz, il a traduit et adapté <i>Richard III</i> de Shakespeare, créé en 2013 au Théâtre Régional d'Arbois par Baptiste Dezercès, <i>Richard II</i> créé au théâtre de L'archipel de Perpignan en 2015 ainsi que <i>La duchesse d'Amalfi</i> de John Webster en 2019.</p> <p>Il traduit également <i>La tempête</i> pour Sandrine Anglade, <i>Hamlet</i> pour la Cie Kobal't, <i>La Mouette</i> pour Thibault Perrenoud.</p> <p>En 2016, il écrit <i>À l'Ouest</i>, commande de la compagnie Lyncéus de Lena Paugam et créée au festival d'écriture contemporaine de Binic dans une mise en scène de Sébastien Depommier. Entre 2017 et 2018, seront créées trois nouvelles pièces originales : Un domaine où (vaudeville), commande de Robin Renucci et Serge Nicolai pour les Théâtrales de Bastia, <i>Les Témoins aux Vingtièmes Rencontres Internationale de Théâtre en Corse</i>.</p> <p>Il collabore régulièrement avec Brigitte Jaques-Wajeman, Serge Nicolai, Alice Zeniter, Octavio de la Roza.</p> <p>En janvier 2020 il est assistant à la mise en scène de <i>Derniers remords avant l'oubli</i> de Jean-Luc Lagarce mis en scène par Guillaume Séverac-Schmitz. Il prépare actuellement la traduction de <i>Richard III</i> de Shakespeare pour la prochaine création de Guillaume Séverac-Schmitz.</p> <p>Traducteur et dramaturge</p>
Clément Camar-Mercier (2 jours)	<p>Chercheur Maître de Conférences à l'Université de Nancy 2, puis à l'Université de Provence, puis Maître de Conférences HDR à l'Université d'Aix-Marseille.</p> <p>Maître de conférences HDR - Co-responsable du thème "Subjectivité et construction du visible".</p> <p>Rédacteur de la thèse : Le traitement de la révélation dans trois tragédies de Shakespeare "Hamlet", "Le roi Lear", "Macbeth" : la clairvoyance sublime de l'égarement.</p>

Présentation du stage :

L'exploration du théâtre Elisabéthain, et particulièrement celui de Shakespeare, se place au cœur de la démarche artistique de Guillaume Séverac-Schmitz. Elle lui permet de relier deux notions fondamentales qui constituent l'essence même de son travail : le théâtre de récit et le théâtre de troupe.

Que l'on soit interprète, metteur-e en scène, scénographe ou dramaturge, ce courant théâtral porte en lui des possibilités inépuisables de réflexion, et nous permet d'assouvir notre désir de recherche et notre besoin d'expression.

Dans son travail de compagnie, la réflexion collective a toujours été au cœur de sa démarche. S'interroger, débattre, proposer, essayer, se tromper, recommencer, pour tenter d'aboutir à des propositions singulières et représentatives de leur identité artistique.

Travaillant sur la représentation du pouvoir, de son obtention à sa chute, son souhait est de proposer un chantier d'exploration autour d'une œuvre dans laquelle cette thématique est omniprésente : *Richard III* de Shakespeare.

Dans cette œuvre, la représentation du pouvoir ne peut se départir de la notion de monstruosité. Il propose d'explorer cette piste pour tenter de soulever les enjeux de théâtralité et d'interprétation.

Shakespeare dépeint un monde à bout de souffle, qui accouche d'un Monstre despote et sanguinaire, conséquence de décennies de luttes fratricides. Richard de Gloucester, de par sa physionomie et son caractère, semble avoir non seulement le monopole de la quête du pouvoir mais aussi celui de la monstruosité. Mais qu'en est-il des autres personnages principaux : Elisabeth, Margaret, Lady Anne, Catesby Buckingham ? Quel rapport entretiennent-ils au pouvoir ? Quelle forme de monstruosité se cache en eux ? Certes, Richard s'auto-proclame « Le méchant » de l'histoire, mais autour de lui il n'y a pas que des gentil.le.s ! Car chacun des personnages défend farouchement sa place !

Pour cela, il sera entouré d'une équipe constituée d'un professeur/chercheur et d'un dramaturge/traducteur, tous deux spécialistes du théâtre Elisabéthain, ainsi que d'un créateur son. Ils interviendront successivement au début du chantier pour alimenter les réflexions, enrichir l'apprentissage, construire un paysage qui guidera vers *Richard III*.

Étant acteur de formation, son approche du travail se fait toujours par le biais de l'interprétation et du jeu, au premier sens du terme, c'est à dire s'amuser et prendre du plaisir. Le chantier s'appuiera sur une méthode de travail basée sur l'expérimentation, dans laquelle chacun.e pourra prendre le temps d'explorer, de créer, de jouer, de ressentir, de tenter, de se tromper, de proposer, sans aucun objectif de résultat.

La direction d'acteur est constitutive de sa démarche de metteur en scène. Il travaille sur un théâtre de texte et d'incarnation. Le groupe travaillera les situations, soulèvera les enjeux, et traversera différents états, pour tenter de créer du vivant et de la vérité sur le plateau. Pour cela, le travail s'appuiera sur des improvisations en lien avec les scènes originales. L'enjeu sera également de créer une passerelle entre l'interprète et le personnage, un va-et-vient, un échange intime, une nourriture commune, pour tenter d'enrichir l'interprétation et de servir au mieux l'histoire et le texte.

Programme

En préambule, les quatre premiers jours, et afin de nourrir une approche collective de l'œuvre, Guillaume Séverac-Schmitz propose de s'intéresser à l'histoire du théâtre Elisabéthain, à son rôle politique et social, à sa force créatrice et artistique, son universalité et ses résonances contemporaines. L'exploration se poursuivra en se concentrant sur Shakespeare pour aborder le thème de la représentation du Pouvoir, notamment dans ses œuvres historiques, pour enfin resserrer la focale sur *Richard III* et plus particulièrement sur le lien entre le pouvoir et la monstruosité.

Le cœur du chantier (8 jours) sera une traversée expérimentale. Le travail portera sur les principales figures de l'œuvre et des scènes les plus en lien avec la thématique abordée par le chantier. Guillaume Séverac-Schmitz soumettra préalablement aux participant-e-s une liste de personnages et de scènes au choix.

Dans un premier temps, le travail passera par une exploration dramaturgique à travers la lecture des scènes et l'analyse des personnages choisis par les stagiaires, pour passer ensuite au travail de plateau basé sur des improvisations en solo, en petit groupe, ou collective ; puis, fort de cette exploration, le groupe abordera le travail des scènes originales.

Processus pédagogique

La formation se déroulera en quatre temps : le premier consacré à la présentation du stage, le second aux enjeux théoriques, à l'analyse dramaturgique, le troisième à l'expérimentation au plateau. L'apport théorique, la rencontre avec l'univers de Guillaume Séverac-Schmitz, le travail sur *Richard III* et ses personnages seront développés et pratiqués tout au long du stage. Ce déroulé est communiqué à titre indicatif et pourra évoluer au cours du processus de travail. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

1) Présentation du stage (une demi-journée) :

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades, Guillaume Séverac-Schmitz et Antoine Reibre.

Présentation de la structure, point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation.

Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.

Les intervenants introduiront le sujet en présentant l'état de leurs recherches et leurs désirs de questionner et transmettre

dans le cadre d'un chantier nomade.

Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective de mise en jeu permettant l'évaluation des acquis.

Présentation des stagiaires.

II) Appropriation des matériaux de travail (4 jours) :

Pour les journées consacrées à l'étude historique et dramaturgique, seront invités Jean-Louis Claret, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille (Théâtre élisabéthain / Études shakespeariennes / Rapports entre théâtre et arts visuels) et Clément Camar-Mercier, auteur, metteur en scène, dramaturge et traducteur.

- Histoire du théâtre Elisabéthain, son rôle politique et social, à sa force créatrice et artistique, son universalité et ses résonances contemporaines.
- Analyse de la représentation du pouvoir chez Shakespeare notamment dans ses œuvres historiques.
- Analyse de *Richard III* et plus particulièrement le lien entre le pouvoir et la monstruosité.

III) Interprétation et mise en jeu

Travail au plateau / scènes improvisées / scènes originales

Le travail d'improvisation proposé par Guillaume Séverac-Schmitz aura pour but d'explorer un personnage au sein de la scène qu'il traverse. C'est donc un travail préparatoire à la scène originale dont il s'inspire, et qui sera explorée par la suite.

Dans le travail qu'il propose, les improvisations sont de véritables scènes pensées en étroite collaboration avec les stagiaires. En ce sens, le-a ou les stagiaires deviennent le-a ou les metteur-e-s en scène de son/leur improvisation. Ils bénéficieront d'un temps de préparation et de réflexion fondamental dans le travail qui sera mené.

Ils auront la possibilité de travailler avec une musique live en collaborant avec Géraldine Belin, créatrice sonore, de choisir (selon technique) la nature des lumières, l'espace et le lieu où se déroulera l'improvisation. Ils auront également à leur disposition, des costumes, quelques accessoires, et du maquillage. L'expérience de chacun-e doit nourrir le travail de l'ensemble du groupe. Pour cela, chaque tentative sera analysée, afin de progresser collectivement dans la recherche. Ce travail a pour but de créer les conditions d'une possible interprétation des scènes originales. Ça sera la dernière étape du travail.

A la fin du chantier, la possibilité de présenter un enchaînement de scènes originales, ou de scènes improvisées (selon le choix du ou de la stagiaire), sera envisagée.

Interprétation : les liens entre la Monstruosité et le pouvoir :

C'est par cet angle de réflexion et cette approche que l'intervenant invitera les participant-e-s à prendre le plateau. Comment faire naître son personnage Monstre ? Quels sont les ressorts de son interprétation ? Quelle approche de la monstruosité ai-je envie d'explorer ? Comment la définir ? Monstruosité physique ? Monstruosité psychologique ? Comment s'y prendre ? Jusqu'où aller ? Comment la mettre au service du texte et des enjeux de la scène ? Quels sont les liens entre Monstruosité, pouvoir et liberté de jeu ?

Pour Guillaume Séverac-Schmitz, il existe une analogie entre l'interprétation et la prise de pouvoir, et particulièrement dans une œuvre comme *Richard III* où les enjeux des scènes sont très élevés. Il aime à penser que cette réflexion sur la monstruosité peut être une porte d'entrée vers une grande liberté de jeu et d'action pour explorer cette pièce Monstre.

V) L'évaluation (une demi-journée)

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 et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Lectures
- Analyse dramaturgique
- Histoire du théâtre Élisabéthain

Travail au plateau :

- Travail d'interprétation
- Travail par improvisations

Analyses et décryptages des intervenants après chaque exercice

Supports fournis aux stagiaires :

Textes, accessoires, décors, costumes, Carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Plateau de théâtre, son, lumière, vidéo.