

Intitulé du chantier :

Robustesse et héritage : une enquête

Dirigé par :

Aurélie Van Den Daele et Marc-Antoine Cyr

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Comédien.ne.s professionnel.le.s ou auteurices de théâtre souhaitant travailler sur la relation entre des concepts scientifiques et les pratiques de théâtre et de jeu, en particulier la notion de Robustesse développée par Olivier Hamant, pour s'interroger sur ce qui résiste au théâtre en s'emparant notamment des pièces d'héritage.

Effectif maximum : 14

DATE – DUREE - LIEU

Dates : du 25 janvier au 5 février 2027 (off le 31/01)

Durée totale : 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : Le théâtre de l'Union-CDN du Limousin

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Comment aujourd'hui peut-on faire du théâtre dans un monde qui s'effondre et se disloque ? Nombreux sont les artistes qui aspirent à toujours découvrir des espaces de jeu différents, inventer des langages pour faire théâtre ensemble, témoigner du monde et continuer à construire.

Compétence visée :

Être capable d'utiliser le concept scientifique de Robustesse comme ressource théâtrale au service de la création et le mettre en perspective avec des textes de théâtre notamment d'héritage.

Objectifs du stage :

- Maîtriser le concept scientifique de Robustesse développé par Olivier Hamant.
- Être capable de mener une réflexion critique sur les enjeux du théâtre aujourd'hui en les confrontant au concept de Robustesse VS performance (adaptabilité, coopération, compostabilité, …).
- Savoir mener l'enquête sur une œuvre, sur un personnage et sur ce qui les met en résistance ou en surpuissance.
- Savoir nourrir une approche collective de la mise en scène en utilisant différents matériaux, littéraires et scientifiques.
- Savoir utiliser le concept de Robustesse pour en faire un outil de jeu, d'analyse dramaturgie et d'écriture théâtrale.

Présentation du stage :

Après un premier chantier sur la question de la recherche du bord, autour des auteur.rices du vivant et de Tchekhov, j'ai envie de continuer à creuser les échos entre des concepts scientifiques et les pratiques de théâtre et de jeu.
Pour cela, je propose de travailler le concept scientifique de Robustesse d'Olivier Hamant, chercheur en biologie et en biophysique, et de commencer cette enquête avec l'auteur Marc-Antoine Cyr.
Pour présenter la Robustesse, Olivier Hamant part de ce constat : « La nature menacée devient menaçante : notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Il va maintenant falloir vivre dans un monde fluctuant, c'est-à-dire inventer la civilisation de la Robustesse, contre la performance. »
Je retiens cette image : « La Robustesse c'est le roseau dans le vent », c'est-à-dire ce qui reste stable malgré les fluctuations. La Robustesse permet la résistance.

J'aimerai confronter ce concept de Robustesse à ce qui résiste et traverse le temps au théâtre, et notamment les pièces d'héritage : par exemple le personnage de Richard III dans la pièce éponyme ou Cordelia dans *Le Roi Lear* de Shakespeare, ou plus près de nous Macha dans *La mouette* de Tchekhov. Nous nous intéresserons aussi aux deux femmes dans *Je disparais* de Arne Lygre.
Ce stage se présente comme une enquête : nous allons partir en quête de ce qui nous rend robuste théâtralement. Comment les piliers de ce concept - l'adaptabilité, la coopération, la compostabilité… - peuvent-ils être des ressources théâtrales pour avancer dans notre secteur en crise et dans notre monde en sur-sollicitation ?

Pour démarrer cette enquête, nous commencerons par un « café Robustesse » avec une personne spécialiste qui dépliera ce concept pour nous.

Nous continuerons cette enquête en compostant. En fouillant dans les pièces d'héritage, chaque interprète partira en quête d'un motif, d'un personnage, d'une pièce qui traverse le temps et nous mettrons en jeu ce qui la fait tenir debout. Est-ce que tous les personnages théâtraux interrogent le rapport à la surpuissance et à l'efficacité ? La vulnérabilité est-elle présente ? La vitesse est-elle un concept théâtral contemporain ? De quelles œuvres a -t-on besoin pour notre époque ?

À l'aide des outils du Théâtre de l'Union - ateliers de costumes et atelier de fabrication de décor -, nous travaillerons joyeusement à reconvoquer les figures, les morceaux de bravoure des pièces qui ont traversé le temps et qui sont comme les roseaux dans le vent du paysage théâtral.

Avec Marc-Antoine nous travaillerons sur des canevas de personnages, de situations et de répliques robustes. Il sera amené à écrire et à faire écrire les participant·e·s pour le plateau en écho à ces figures rappelées à nous, à composter avec elleux des textes d'avant qui deviendront des matériaux transformés pour être rejoués maintenant et plus tard. Avec lui, nous serons attentif·ve·s à tout ce qui crée la vraie puissance d'un texte et ses résonances durables. À ciseler les contours, les maillons qui se tiennent à l'écart du conflit, les écheveaux discrets. À vérifier si, comme le disait Godard, c'est toujours la marge qui tient la page.

Comme Olivier Hamant le décortique dans ces travaux, ce chantier aura à cœur de ringardiser la performance à tout prix pour recréer des espaces de recherche faits d'incohérences, de coopérations, de fluctuations. Le faire dans la joie pour répondre à une pulsion humaine et théâtrale : transmettre. Résister ensemble, aujourd'hui.

Aurélie Van Den Daele en collaboration avec Marc-Antoine Cyr

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera autour de cinq éléments définis ci-dessous. L'apport théorique ainsi que la rencontre avec la recherche et le processus de création des intervenants seront développés 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 l'évaluation des acquis des stagiaires.

I. Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et les intervenant.e.s.
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 intervenant.e.s introduiront le sujet en présentant leur parcours et les raisons qui les poussent, par le biais de la transmission, à partager leur réflexion et leur pratique.
Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique du chantier en corrélation avec leurs objectifs ainsi que la perspective de mise en jeu permettant l'évaluation des acquis.
Ils reviendront sur les enjeux du stage.
Présentation des stagiaires.
Le chantier s'articulera autour de réflexions scientifiques, recherche dramaturgique et travail d'interprétation.

II. Introduction sur le concept de Robustesse

Comprendre et maîtriser le concept de Robustesse développé par Olivier Hamant sera le premier acte posé sur ce temps de formation afin de mettre en place une terminologie commune à l'ensemble du groupe dans la perspective du travail artistique qui sera mené.

Olivier Hamant est un chercheur français en biologie et biophysique. Également conférencier, il prône un modèle de société qui s'inspire du vivant, et dont les principes sont en conséquence guidés par la recherche de la Robustesse plutôt que par celle de la performance. Il est directeur de l'Institut Michel-Serres, institut interdisciplinaire de recherche et de réflexion sur les relations entre l'humanité et la nature.

Un « café Robustesse » sera organisé en début de formation avec un.e interlocuteur.rice spécialiste de la question pour nous aider à éclairer le concept et répondre aux questions des participants.

Par ailleurs, un lien vers un interview d'Olivier Hamant réalisé en 2025 est en ligne sur notre site.

III. Analyse, choix dramaturgique et mise en jeu

En analysant les pièces dites d'héritage et plus particulièrement certains personnages tels que Richard III, ou encore Cordelia dans *Le Roi Lear* de Shakespeare, ou plus près de nous Macha dans *La mouette* de Tchekhov, ou encore les deux femmes Moi et Mon amie dans *Je disparais* de Arne Lygre, nous confronterons ce concept de Robustesse à ce qui résiste et traverse le temps au théâtre. Cette confrontation s'appuiera sur des notions telles que l'adaptabilité, la coopération, la compostabilité qui serviront de fil conducteur au travail d'analyse et de choix dramaturgiques pour passer ensuite à l'épreuve du plateau qui soulèvera également d'autres questions et complétera le travail d'analyse et de mise en perspective de ressources théâtrales possibles.
En fouillant dans les pièces d'héritage, chaque interprète partira en quête d'un motif, d'un personnage, d'une pièce qui traverse le temps et nous mettrons en jeu ce qui la fait tenir debout. Est-ce que tous les personnages théâtraux interrogent le rapport à la surpuissance et à l'efficacité ? La vulnérabilité est-elle présente ? La vitesse est-elle un concept théâtral contemporain ? De quelles œuvres a -t-on besoin pour notre époque ?

IV. De l'écriture et réécriture accompagnées à la mise à l'essai au plateau

Avec l'aide de l'auteur Marc-Antoine Cyr, les stagiaires travailleront sur des canevas de personnages, de situations et de répliques robustes. Il sera amené à écrire et à faire écrire les participant·e·s pour le plateau en écho à ces figures rappelées à nous, à composter avec elleux des textes d'avant qui deviendront des matériaux transformés pour être rejoués maintenant et plus tard. Avec lui, nous serons attentif·ve·s à tout ce qui crée la vraie puissance d'un texte et ses résonances durables.

Le travail à la table et le travail au plateau se tisseront au fur et à mesure des questions soulevées par la pratique.

Le travail d'interprétation et d'incarnation des actrices et des acteurs permettra d'affiner :

- La spontanéité liée à une écoute rigoureuse et précise.
- La circulation d'une pensée écrite à une pensée dans le corps.
- La complicité dans le jeu. Conscience de sa propre partition et de celle de l'autre.
- La précision et la justesse d'intention et d'interprétation.
- Le rapport au « personnage » : identification ? incarnation ? empathie/sympathie ?

Les allers-retours entre travail de plateau et analyse des intervenant.e.s et participants favoriseront la démarche réflexion / action / évaluation.
L'importance du groupe, des expériences et personnalités de chacun sera mis en avant.
L'accompagnement des intervenants permettra à chacun·e de développer une proposition personnelle au sein d'une recherche collective.

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

FORMATEUR RICE S

Aurélie Van Den Daele

Metteuse en scène, acteur

Après une formation de comédienne, Aurélie Van Den Daele choisit de se consacrer entièrement à la mise en scène. En 2011, elle intègre le cursus de mise en scène au CNSAD, où elle approfondit les compétences acquises lors de ses assistanats auprès d'Antoine Caubet, François Rancillac et Quentin Defalt. Elle fonde alors le DDG (Deug Doen Group), un collectif réunissant des forces créatives.
Avec le DDG, elle cherche à élaborer un modèle de création éthique et politique, en dialogue avec le vivant et les mutations profondes de notre époque.
Elle développe un théâtre politique de fiction qui tisse des liens entre la petite et la grande Histoire, tout en intégrant des outils technologiques à ses créations. Elle y explore la dichotomie entre sens et image, verbe et sensation.
Pendant cinq ans, elle est artiste associée au Théâtre de l'Aquarium – Cartoucherie de Vincennes, où elle présente en 2016 Angels in America de Tony Kushner, L'Absence de guerre de David Hare et Métamorphoses d'après Ovide et Ted Hughes. En parallèle elle crée Pluie d'été de Marguerite Duras, qui tourne en itinérance partout en France.
Ces spectacles sont le fruit de ses collaborations avec le Théâtre de l'Aquarium – Cartoucherie de Vincennes, la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt et la Faïencerie de Creil, où elle est artiste associée. Elle mène également des actions artistiques à destination de tous les publics, les espaces, actions dans lesquelles elle mêle les matériaux.
Elle devient ensuite artiste associée au Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon et au TNBA -Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, deux CDN, avec qui elle va collaborer sur de nombreux projets.
Elle met en scène Glovie de Julie Ménard, spectacle tout public qui tourne de 2020 à 2026, et Soldat.e Inconnu(e) de Sidney Ali Mehelleb à Théâtre Ouvert et en tournée.
En 2021, elle est nommée directrice du Théâtre de l'Union, CDN du Limousin, ainsi que de l'École Supérieure de Théâtre de l'Union, où elle développe un projet axé sur les vivants et l'hybridité – Construire un feu.
Elle conçoit *Je crée et je vous dis pourquoi*, une déambulation sonore sous casque écrit par dix autrices du monde francophone qui continue sa tournée nationale.
Elle a également mis en scène *Comme si* de Marilyn Mattei, *La Terre parle quand on creuse* – Grand ReporTERRE #6, *1200 Tours* de Sidney Ali Mehelleb, qui explore les arcanes de la presse, sur fond d'écriture hip hop.
Sa dernière création était *La Cerisaie* de Anton Tchekhov.
Elle a été renouvelée en mars 2025 pour un deuxième mandat au Théâtre de l'Union et a été nommée chevalière des arts et des lettres en 2025.

Marc Antoine Cyr

Auteur et scénariste

Diplômé en Écriture dramatique de l'École Nationale de Théâtre du Canada, son parcours d'écrivain le mène de Montréal à Rome, de Strasbourg à Quimper, de Marseille à Grenoble, de Beyrouth à Mexico, de Lyon à Londres. Quartett publie la plupart de ses textes, bien qu'il avoue quelques infidélités avec Dramaturges, Théâtrales et

Lansman. Un premier roman vient s'ajouter à la pile en 2026. Quand il n'écrit pas, il voyage de par le monde, apprend des langues, écrit des scénarii.

Il enseigne depuis 2015 la dramaturgie aux apprentis auteurs de l'École du Nord. Il fait de même à l'ENSATT depuis 2025, et propose aux apprenti.es acteurs du Studio ESCA d'Asnières des stages de jeu par l'écriture, ou d'écriture par le jeu.
Il codirige également le festival du Jamais Lu Paris à Théâtre Ouvert.
Bibliographie :

ROMAN
Trois charpentes ---- Triptyque, 2026 et Notabilia, 2027

RÉCITS
Autant rester là ---- Lévesque éditeur, 2021
Malgré les exils multipliés ---- Lévesque éditeur, 2015

THÉÂTRE
Les pluies battantes ---- Quartett, 2025
Les somnambules ---- Quartett, 2023
S'en débarrasser ---- Les Solitaires intempestifs, 2022
Mille ans ---- Quartett, 2019
Gens du pays ---- Quartett, 2018
Ceux qui manquent ---- Quartett, 2017
Je reviendrai de nuit te parler dans les herbes ---- Lansman, 2016 (coécrit avec Gustave Akakpo)
Les paratonnerres ---- Quartett, 2014
Les soleils pâles ---- Lansman, 2014
Fratrie ---- Quartett, 2012
Le passé est un grotesque animal ---- Théâtrales, 2012, traduction de El pasado es un animal grotesco de Mariano Pensotti (Argentine)
Quand tu seras un homme ---- Quartett, 2010
Je voudrais crever ---- Dramaturges, 2009
Les Flaques ---- Dramaturges, 2006
Le désert avance ---- Théâtrales, 2006

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :
- Présentation des processus de création des intervenants
- Présentation de la notion de robustesse par un spécialiste
- Lectures, analyses, décryptages
- Écriture et réécriture de textes classiques

Travail au plateau :
- Improvisation
- Interprétation
- Mise en jeu et en espaces
- Analyses

Supports fournis aux stagiaires :

- Ouvrages de références, pièces, carnet de note, stylo, tote bag

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salles de travail, son, lumière, décors, costumes

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades : 32 rue de Comboire – 38130 Echirolles - www.chantiersnomades.com

Siret : *501 087 076 000 45* – ***NAF*** *: 8559 B*

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région : 82380421938 ° - *Certifié Qualiopi*

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

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