

Intitulé du chantier :

L'AMOUR DU MÉTIER #1

Préparation au jeu

Dirigé par :

Catherine Germain et François Cervantes

PUBLIC CONCERNÉ

Profil professionnel des stagiaires :

Chantier ouvert à 16 artistes comédiennes et comédiens professionnel.le.s souhaitant s'inscrire dans un travail sur le théâtre de la pensée et de l'apparition en s'appuyant, dans un premier temps, sur les outils de préparation au jeu développés par Catherine Germain et François Cervantes.

Effectif maximum : 16

DATE – DUREE - LIEU

Dates : du 28 mai au 12 juin 2026 (off les dimanches 31 mai & 7 juin)

Durée totale : 80 heures – 15 jours

Lieu de formation : Le Studio – Cie L'entreprise, La Friche la Belle de Mai à Marseille

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Face aux défis que constituent les difficultés institutionnelles, structurelles et conjoncturelles, du spectacle vivant aujourd’hui, les artistes du plateau doivent être en mesure de trouver la force intime et / ou collective d'affirmer leurs pratiques.

Pour maintenir cette nécessité impérieuse de jouer, il faut retrouver comment on a commencé ce métier et comment continuer à l'ouvrir, le déployer, revenir à son désir d'avoir choisi cette voie-là.

Compétence visée :

Acquérir une autonomie dans sa préparation au jeu en s'appuyant sur les techniques de respiration et de concentration et sur les outils du masque, du clown et de l'écriture.

Objectifs du stage :

- Maîtriser les techniques de respiration et de concentration pour préparer la mise en jeu.
- Savoir utiliser le masque pour préciser la relation aux partenaires et aux publics.
- Maîtriser les outils du clown pour développer ses capacités à se relier à son "être intérieur".
- Savoir construire une dramaturgie particulière pour son clown afin de préciser les enjeux de son incarnation.
- Améliorer sa conscience dramaturgique en éprouvant et analysant les passages de l'écriture au jeu, du jeu à la réécriture.

PROGRAMME

Présentation du stage :

Pour l'artiste de théâtre, le chemin est bordé d'une multitude de questions qui évoluent au fur et à mesure de la progression de son engagement. Certaines sont abordées depuis quatre décennies par Catherine Germain et François Cervantes. Ensemble et individuellement, depuis leurs postes de chercheur et de chercheuse, ils observent, ils expérimentent, ils conceptualisent et proposent de partager les réponses avec les interprètes qui souhaitent s'engager dans ce travail de prospection de leur art où l'être intérieur et la relation à l'autre sont deux des piliers de l'art dans le théâtre.

Comment quelqu'un qui a choisi la voie du théâtre, poursuit-il d'avantage la connaissance de son être en jeu, qu'une technique de jeu ? Comment avancer au plateau sans jamais trahir celui ou celle qui ne savait pas au début ce que son désir de théâtre lui voulait ?

Prendre ce choix que l'on a fait d'être acteur·rice comme une étude permanente et que la connaissance de soi par l'art soit le sujet.

Comment le théâtre peut prétendre à être un art avec la présence des corps sur scène ?

Sur un tableau, les pâtes de couleur n'ont pas d'état d'âme, elles ne donnent pas leur avis, elles obéissent à la volonté du peintre qui peut transmettre sa vision intérieure. Mais le corps de l'acteur·rice, lui, il est changeant. Un jour il est comme ça, le lendemain, il est autrement. Alors comment réunir les conditions pour que la communication de notre vision intérieure perdure ? Et d'ailleurs, cette vision intérieure, c'est celle de qui ? C'est une question importante.

Pour François Cervantes et Catherine Germain, au théâtre, l'art survient si l'acteur·rice arrive à se connecter à son « être intérieur », qui va recevoir tous les éléments : texte, décor, lumière, etc. pour ensuite, le transmettre directement aux spectateur·rice.s, car les « êtres intérieurs » sont directement connectés. Leur relation est instantanée.

Ce théâtre demande à l'acteur·rice de partir à la recherche de cet être intérieur.

Avant de se demander comment le découvrir, il/elle peut se demander pourquoi il/elle le cherche. Croit-il/elle vraiment qu'il existe « un autre », qui aspire à la vie ? Croit-il/elle qu'il est vital d'entrer en contact avec lui ? Et qui, entre lui/elle et cet autre, est le plus vivant ? Est-ce que c'est lui/elle qui redonnera vie à cette créature, ou est-ce que c'est elle qui lui redonnera vie, parce qu'il/elle n'est pas si vivant·e et libre que cela ?

Découvrir son « être intérieur » comme un « autre » essentiel. Et le découvrir en présence de tous les « autres », présents eux aussi, que ce soit d'autres acteurs/actrices au plateau ou le public permet de répondre aux questions fondamentales :

Qui sommes-nous en présence les uns des autres ?

De quelle présence parle-t-on ?

L'écoute, la conscience, l'incarnation, sont des phénomènes physiques qui se travaillent. Cette relation permanente à l'Autre en soi et en dehors de soi, est un mouvement à expérimenter, à aimer, pour qu'il devienne naturel.

Pour mener à bien ce travail minutieux nous engagerons plusieurs processus : l'expérience de la figure du clown au service de la recherche de l'être intérieur ; l'expérience du théâtre de masques pour la connaissance de notre rapport à l'autre, la parole et l'adresse de l'être au plateau ; le rapprochement du jeu et de l'écriture.

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 intervenant·e·s 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 leurs réflexions et leurs pratiques.

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.

II. Quel·le acteur·rice je suis dans la durée ? Exercices, expériences et conscientisation

Pour chercher à connaître l'artiste que l'on est, plus qu'à acquérir une virtuosité technique, il faut découvrir son « être intérieur », cet « autre » essentiel. La progression se fait via un certain nombres d'étapes. Un certain nombres d'exercices fondamentaux seront proposés, avant d'intégrer à la pratique d'autres outils tels que ceux du clown et du masque :

- sur la respiration, la focalisation de l'énergie ;
- de découverte et pratique de « la balance », héritage d'Eugène Lion ;
- sur l'écoute, la conscience, l'incarnation ;
- sur la relation à l'Autre, en soi et en dehors de soi, au partenaire, au public.

Les allers-retours entre travail de plateau et analyse des intervenant·e·s favoriseront la démarche réflexion / action / évaluation.

L'importance du groupe, des expériences et personnalités de chacun sera mis en avant.

III. Le clown et le masque comme outils d'approfondissement

Le clown et le masque permettent de compléter profondément la connaissance de l'acteur·rice que l'on est.

Aussi, d'autres exercices seront proposés aux artistes pour approfondir les questions relatives :

- à la découverte de son « être intérieur » par l'expérience de la figure du clown : Crois-tu que ton « être intérieur » vit dans un autre temps, un autre espace ?
- à la construction d'une dramaturgie particulière pour cet être et son aventure de l'incarnation.
- A la connaissance de son rapport à l'autre par l'expérience du théâtre de masques.

Pour atteindre ces objectifs un certain nombre de compétences et techniques concernant l'interprétation du clown et du masque seront travaillées par des exercices adaptés :

A/ Des exercices sur :

- L'écoute, le partage et la transmission de l'information
- Le langage du corps, la choralité, l'interaction
- La respiration, la conscience de l'espace et de l'autre

Ces exercices sont destinés à améliorer la maîtrise d'un langage verbal et corporel, la maîtrise physique du corps en mouvement dans l'espace, l'écoute du partenaire.

B / Des exercices pour permettre à chacun de :

- Établir un diagnostic des émotions et sentiments qui le traversent
- Définir les éléments qui construisent et structurent le personnage du clown

Ces exercices sont destinés à améliorer la mise en jeu des palettes d'émotions ainsi que la précision et la justesse d'intention, d'interprétation.

IV. Rapprocher jeu et écriture :

Le jeu est une écriture et les textes dramatiques les meilleurs directeurs d'acteur qui soient car ils portent en eux le silence, les désirs et les indications pour leurs incarnations.

Afin de créer cette relation entre écriture et jeu, les stagiaires expérimenteront l'écriture. Le travail portera sur la récolte de la parole, la prise de note et la tentative d'écriture. Comment passer d'une histoire personnelle à une histoire de théâtre, de la parole intime à la parole adressée à la communauté.

Pour ce faire, du temps sera consacré à des échanges à deux, pour recueillir des souvenirs, puis travailler ces notes pour écrire un portrait. Pas d'enregistreur, seulement carnet ou ordinateur.

Le travail d'interprétation se fera à vue, permettant à l'auteur·rice, pour l'occasion, et sous la direction de l'intervenant, d'affiner, de développer, d'épurer ce texte en cours d'écriture.

Nous nous demanderons comment préparer une improvisation et par quels chemins provoquer l'écriture. Comment proposer, insuffler et en quelque sorte co-écrire depuis le plateau avec les outils du jeu.

Nous verrons comment chercher une « position physique » qui soit celle de l'écriture. La poésie, ce n'est pas une série de mots sur une feuille, c'est un muscle. Comment l'acteur·rice peut rejoindre les pensées qui étaient là avant l'écriture du texte.

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

Catherine Germain

Comédienne et formatrice

Catherine Germain est née en Touraine dans une famille de paysans. Après trois années passées à l'Ecole de la Rue Blanche (ENSATT), elle rencontre François Cervantes en 1986, l'année où il crée la compagnie L'entreprise.

Depuis cette date et jusqu'aujourd'hui, elle joue dans la plupart des créations de la compagnie.

Leur collaboration tout au long de ces années a donné lieu à une recherche approfondie sur le travail de l'acteur, notamment dans le domaine du clown et du théâtre de masque.

En 1987, elle crée le clown Arletti qui, depuis cette date apparaît dans plusieurs spectacles écrits et mis en scène par François Cervantes. En 1995, elle co-écrit avec lui le solo d'Arletti : *Le Sixième jour* dont la diffusion n'a jamais cessé depuis sa création.

Depuis 1994, elle dirige régulièrement des masters class sur le travail de l'acteur à l'occasion de stages dans différentes écoles nationales (le CNAC de Châlons en Champagne, l'ERACM, l'Académie de Limoges, le CNSAD, l'ENSATT...) mais aussi pour des artistes professionnels via l'ARTA ou les Chantiers Nomades.

Elle travaille comme récitante avec les musiciens de l'Orchestre du Louvre de Grenoble sous la direction de Mirella Giardelli dans *Ariane à Naxos de Brenda* (2001) et dans *L'enfance de l'art* de Mirella Giardelli et Philippe Béziat (2004).

Elle joue dans *Plus loin que loin* de Zinnie Harris mise en scène de Pierre Foviau (2005), *Médée* d'Euripide traduction Florence Dupont, mise en scène de Laurent Fréchuret.

Elle crée *Un amour*, avec Thierry Thieu Niang sous les regards de François Cervantes, Patrice Chéreau, Laurent Fréchuret et François Rancillac (2009).

Elle participe au projet musical *Con Amore* avec Gidon Kremer, Julien Cottreau, le clown Arletti et l'orchestre du Kremerata Baltica (2018).

En 2026, elle rejoint l'équipe de création de *Migratrice* dirigée par Kaori Ito au TJP de Strasbourg.

Catherine Germain écrit avec François Cervantes *Le clown Arletti, vingt ans de ravisement* - Magellan & cie/Editions Maison (2008), qui a fait l'objet d'une troisième réédition en 2021.

François Cervantes

Auteur, metteur en scène, comédien et formateur

Après une formation d'ingénieur, François Cervantes étudie le théâtre à l'Espace Acteur de Paris puis à Montréal avec Eugène Lion. Il écrit pour le théâtre depuis 1981.

En 1986, à la recherche d'un langage théâtral qui puisse raconter le monde d'aujourd'hui, traverser les frontières sans être arrêté par des références culturelles, et s'adresser directement aux spectateurs, il crée la compagnie L'entreprise, dont il assure la direction artistique.

L'écriture a toujours été la colonne vertébrale de son travail, elle préexiste au théâtre et c'est à travers elle qu'il aborde les spectacles, y compris les formes les plus corporelles.

Les tournées internationales ont donné lieu à des échanges avec des artistes interrogeant le rapport entre tradition et création. Ces rencontres ont marqué profondément les pièces de François Cervantes et l'ont autant fait aller vers l'origine du théâtre que vers une écriture contemporaine, directement en prise avec le réel, cherchant le frottement entre réel et imaginaire.

La collaboration avec Catherine Germain depuis 1986 donne lieu à une recherche approfondie sur le travail de l'acteur, notamment dans le domaine du clown et du masque.

François Cervantes dirige des ateliers de formation en France et à l'étranger pour des artistes de théâtre ou de cirque. Il collabore plusieurs années avec le Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne, et régulièrement avec les Chantiers nomades et les écoles nationales de théâtre (Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon, École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille...). Il collabore avec les Chantiers Nomades à de nombreuses reprises.

Parallèlement à ses activités au sein de sa compagnie L'entreprise, François Cervantes travaille avec d'autres équipes : Le Cirque Plume, Cirque Désaccordé, La Cie L'oiseau Mouche, Cie Jeanne Mordoj, Le Cirque Trottola, La compagnie de L'Enelle (Lamine Diagne), cie Isharat (Fida Mohissen) ...

Depuis 1981, François Cervantes a écrit près de cinquante textes dramatiques.

Nombre d'entre eux sont édités (Léméac, Actes-Sud Papiers, Lansman, Magellan, Ed. Maisons et plus récemment Les solitaires intempestifs).

François Cervantes est aussi auteur de nouvelles et de textes critiques.

Depuis juillet 2022, il est auteur associé au projet de Robin Renucci à la Criée, Théâtre national de Marseille.

Il crée en 2024 *Le Repas de gens* avec Julien Cottreau, Catherine Germain, Fanny Giraud, Lisa Kramarz, Stephan Pastor et récemment *Le clown comme poème* avec Catherine Germain, sorte de conférence à la fois simple et fantastique, où il nous ouvre un pan du mystère de la création.

Le répertoire de la compagnie compte 19 spectacles en 2025, dont 10 disponibles en diffusion.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Présentation des processus de recherche des intervenant·e·s
- Ecriture

Travail au plateau :

- Exercices de préparation au jeu
- La balance d'Eugène Lion
- L'approche de la figure du clown
- L'approche du travail de masque
- Mises en jeu
- Analyses

Supports fournis aux stagiaires :

Carnets de notes, stylo, tote-bag

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de répétitions, système son, lumière, maquillage, masques

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