

Théâtre gestuel et burlesque

L'être humain : tragique ou pathétique ?

Dirigé par : **Jean-Claude Cotillard**

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Comédien.ne.s, danseur.euse.s, circassien.ne.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience dans leur pratique souhaitant travailler le théâtre gestuel et burlesque.

Effectif maximum : 12

DATE - DUREE - LIEU

Dates : du 5 au 16 juin 2023 (off le dimanche 11/06) **Durée totale** : 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : Maison Jacques Copeau – Pernand-Vergelesses (Bourgogne Franche-Comté)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Comment se construit un récit burlesque ? Comment pratiquer le jeu burlesque au théâtre ?

A l'origine, cet art spectaculaire est une façon de se moquer du pouvoir en place en le traitant avec dérision. Il ne date pas d'aujourd'hui et la commedia dell'arte en était déjà imprégnée. Le cinéma comique muet en a été la manifestation au début du XXe siècle. Sur pellicule comme sur un plateau de théâtre, il est d'abord action. Il s'agit, le plus souvent, de se sortir d'une situation désagréable ou périlleuse ou d'assouvir un désir. On le retrouve bien entendu chez Chaplin, Max Linder, Laurel et Hardy, Buster Keaton, les Marx Brothers et plus récemment, Mel Brooks, les Monty Python, Jacques Tati, Pierre Étaix....

Le théâtre de l'absurde de Samuel Beckett et Eugène Ionesco est aussi imprégné de cette recherche.

Compétence visée :

- S'approprier les mécanismes du rire développés par Jean-Claude Cotillard

Objectifs du stage :

- Savoir s'inscrire dans une démarche individuelle et collective de recherche et d'expérimentation.
- Maîtriser les enjeux de la dramaturgie du théâtre burlesque.
- Maîtriser la gestuelle, les mouvements du corps (marche, démarche, équilibre, chute, rythme et musicalité...)
- Être capable de construire une séquence burlesque (son origine, son développement, sa conclusion)

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades 4 Av. Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix - www.chantiersnomades.com

Siret : 501 087 076 000 37 – 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

PROGRAMME

Présentation du stage :

Nous travaillerons sur le rire. La capacité à faire rire.

Il s'agit ici du rire tragique, celui du malentendu, de la maladresse, de la malchance, du désir, de l'échec, de la plainte ou encore de la forfanterie.

Le burlesque est intimement lié à l'humain. Humain qui veut souvent, même s'il ne l'avoue pas, être remarqué, considéré, admiré.

De la tendresse à la méchanceté, de la poésie subtile et discrète à la bouffonnerie énorme et suffisante, il y a toute une gamme de jeu pour le personnage burlesque qui, à chaque instant, joue sa vie. Chaque comédien.ne doit trouver sa place. Toujours dans le respect et la célébration du personnage qu'il incarne.

Le théâtre gestuel c'est : technique et improvisation.

La technique, c'est la fonctionnalité du corps. C'est le travail rythmique. C'est la maîtrise du mouvement. Mais chaque artiste est différent. C'est pourquoi toute technique doit devenir la sienne.

L'improvisation, c'est la mise en jeu de l'univers de chacun.e.

Observer – imiter – s'identifier – ressentir.

Éloigner le mental et jouer – directement – tout de suite.

Puis comprendre le sens de ce qui a été joué.

Puis écrire : le geste, le style, la forme, le rythme, les mots si nécessaire.

Puis changer, transformer, se tromper, revenir en arrière, recommencer, préciser, affirmer. Créer.

Nous serons accompagné.e.s quelques jours par la **violoncelliste et compositrice Martina Rodriguez**.

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera autour des 5 éléments définis ci-dessous.

L'apport théorique, la rencontre avec la recherche et le processus de création de l'intervenant 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 des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et l'intervenant.

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.

L'intervenant introduira le sujet en présentant son parcours et les raisons qui le poussent, par le biais de la transmission, à partager sa réflexion et sa pratique.

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

Il reviendra sur les enjeux du stage.

Présentation des stagiaires.

II) La technique

Cette phase de travail est fondamentale car la technique est une base de création.

Dans le travail, il faut être très technique et en même temps animer le corps de désir, de contrariété, de joie, de tristesse, de colère, de peur...

Seront travaillés en exercices :

- La maîtrise corporelle.
- La respiration.
- Le sens rythmique, le timing.
- Les codes de jeu.

III) Improvisations et situations

A partir d'improvisations et de situations données, nous aborderons :

La "nature" du comédien, ses ressources comiques, son imagination et sa créativité.

Comment construire un personnage.

Quelles sont les situations propices au développement du burlesque.

Nous approfondirons en intégrant dans les exercices la notion de style (l'esprit de la tragédie et du mélodrame dans le burlesque), et, en complicité avec la musicienne, le rapport à la musique, comment l'acteur inspire la musique et vice-versa.

IV) La création

Lors de cette phase de travail et dans un souci de progression pédagogique cohérente, nous traiterons de la dramaturgie.

Comment passer de la spontanéité de l'improvisation à l'œuvre achevée.

Comprendre ce qui, dans l'improvisation, peut donner naissance à un spectacle ou à une séquence de spectacle.

V) L'évaluation

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'intégration collective durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Pour cela, des temps d'échange permettront à chacun.e, de partager avec le groupe les acquis, les difficultés, les questions soulevées par la pratique et la théorie. 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.

FORMATEUR

Jean-Claude Cotillard

Metteur en scène, comédien, pédagogue

Avec la compagnie qui porte son nom, Jean-Claude Cotillard a écrit, mis en scène et joué des pièces de théâtre visuel (*Les Hommes naissent tous EGO*, *Trekking*, *Occupe-toi de moi ! La Vie en Rose*, *Le Travail*, *Fin de série* et tout récemment *L'amour à 15H37*). Il a mis en scène Pierre Notte, Daniel Pennac, *les clowns Les Cousins*, Jean-Paul Farré, *Les blond and blond and blond...* ainsi que deux opéras : *Carmen* et *La flûte enchantée*.

Il a reçu deux Molières : **Molière du meilleur spectacle (et nomination meilleure compagnie)** pour *Moi aussi je suis Catherine Deneuve* (Pierre Notte), et **Molière du meilleur spectacle musical** pour *Les douze pianos d'Hercule* (Jean-Paul Farré).

Pédagogue, il enseigne le travail corporel, l'improvisation et surtout le burlesque. Il anime des stages sur le théâtre gestuel et burlesque dans le monde entier. En France, il a enseigné au Conservatoire d'Orléans puis à l'ESAD (École Supérieure d'Art Dramatique de Paris). Il a été nommé directeur de cette école de 2003 à 2013. École devenue l'une des onze écoles nationales françaises en 2008 et dans laquelle il crée en 2011 la première promotion « arts du mime et du geste ». Il a enseigné également au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, au Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne et auprès des clowns du Rire Médecin.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Un montage de séquences de travail sensible, de transmissions théoriques, de pratiques expérimentales et de retours réflexifs.

Supports fournis aux stagiaires :

Carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de travail, son, lumière

