

Intitulé du chantier :

Auteur·ice·s et acteur·rice·s : Le théâtre, art du présent et du collectif

Un trait d'union entre une tradition orale
et une tradition écrite

Dirigé par :

François Cervantes

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Comédien·ne·s, circassien·ne·s, danseur·euse·s, auteur·rice·s professionnel·le·s ayant plus de deux ans dans leur pratique souhaitant comprendre et éprouver la rencontre et la complémentarité auteur/acteur dans la création.

Effectif maximum : 14

DATE – DUREE - LIEU

Dates : 18 au 29 novembre 2024

Durée totale : 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : Studio de la cie L'entreprise – Marseille – région PACA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Avec l'émergence de nouvelles formes d'écriture collectives, de plateau, participatives... les actrices et acteurs sont parfois au cœur du processus d'écriture tandis que les autrices et auteurs sont amenés à écrire en lien direct avec la scène et dans des temps de résidences. Comment penser les espaces de partage ? Comment se compléter et emmener le texte et le spectacle plus loin grâce à cette rencontre ?

Compétence visée :

Écrire pour la scène, jouer pour l'écriture, éprouver au plateau, analyser, coopérer, co-créer.

Objectifs du stage :

- Savoir s'inscrire dans une démarche collective de recherche et d'expérimentation.
- Comprendre les enjeux de l'écriture dramatique, comment passer de la parole intime à la parole adressée à la communauté
- Se familiariser avec la précision, le rythme, l'énergie, l'écoute, la relation aux partenaires et au public.
- Améliorer sa conscience dramaturgique en éprouvant et analysant les passages de l'écriture au jeu, du jeu à la réécriture.
- Être capable d'éprouver au plateau la pertinence d'une écriture et d'en analyser les raisons.

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades 4 Ave 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

Présentation du stage :

L'écriture d'un•e auteur•rice est une improvisation.

L'improvisation d'un• acteur•rice est une écriture.

Ce chantier s'adresse :

- à des auteur•rice•s ayant envie de travailler en relation avec les acteurs et le plateau pour modeler leur écriture,
- à des acteur•rice•s ayant envie de travailler en relation directe avec des auteurs et leurs textes,
- à des auteur•rice•s / acteur•rice•s.

Ce chantier s'adresse aux auteur•rice•s et aux acteur•rice•s qui ont envie de travailler ensemble sans l'intermédiaire d'un•e metteur•euse en scène, pour retrouver ce triangle central au théâtre : acteur – auteur – spectateur.

Les auteur•rice•s parlent souvent d'autres auteur•rice•s qui les ont inspiré•e•s, ils parlent moins souvent des acteur•rice•s qui leur ont fait découvrir des territoires inexplorés.

Écrire pour la scène, c'est écrire pour la voix humaine, et pour le public qui écoute.

De la même façon, rares sont les acteur•rice•s qui parlent des textes dramatiques comme les meilleurs directeurs d'acteurs qui soient, car ils portent en eux le silence, ainsi que les désirs et les indications pour leurs incarnations.

Ce chantier se propose d'être un échange artisanal entre auteur•rice•s et acteur•rice•s.

Il y a une magie dans l'acte de donner sa voix à un texte écrit.

Il y a une magie à écrire ce qui est dit.

Ce simple aller-retour entre oralité et écriture est source de découvertes et d'apprentissages, pour les auteur•rice•s comme pour les acteur•rice•s.

Quand François Cervantes voyageait à Java et Bali avec Kati Basset, ethnomusicologue, pour créer *Le retour de Penazar à Bali*, il lui faisait part de sa stupéfaction devant une culture transmise entièrement oralement. Elle lui disait que l'écriture était très importante, mais que les manuscrits restaient cachés car on leur attribuait des pouvoirs magiques.

L'oralité est une façon très singulière de transmettre l'Histoire. Mythologies et religions étaient transmises oralement, inséparables du public et de la présence des acteurs. Le centre, ce n'était pas l'œuvre, c'était le corps vivant. La mémoire vivait de ces échanges incessants. Si le tissu de relations se déchirait, la mémoire disparaissait.

Ce travail, à mi-chemin entre l'oralité et l'écriture, demandera aux auteur•rice•s d'être prêt•e•s à modifier leurs textes, ou à en écrire de nouveaux, au jour le jour, et aux acteur•rice•s d'apprendre des textes qui se modifient au fur et à mesure, ou d'en apprendre de nouveaux, au jour le jour.

Cela demande, pour les auteur•rice•s comme pour les acteur•rice•s, un goût pour l'improvisation.

Il s'agira de créer des moments de scène à partir de son histoire personnelle, en écrivant des portraits.

On verra si nous apercevons une histoire commune, si nous faisons mémoire collective.

Nous aborderons ce chantier sous trois angles : le jeu, l'écriture, et la dramaturgie.

Un temps sera consacré au travail d'acteur : présence, focalisation de l'énergie, relation aux partenaires, au texte, et l'adresse directe au public. Il serait formidable que les auteur•rice•s participent à ce travail, par curiosité pour le travail de l'acteur.

Un 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.

Comment passer d'une histoire intime à une histoire adressée à la communauté.

Un temps sera consacré au travail au plateau des portraits.

Ce temps permettra aux auteur•rice•s de modifier leurs textes.

Enfin le travail se poursuivra par la composition dramatique de tous les textes, avec l'invention de liens possibles pour « faire un tout ».

Une séance ouverte au public permettra d'éprouver la relation directe avec le public, la parole directement adressée.

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera autour de trois éléments définis ci-dessous.

L'apport théorique ainsi que 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 pousse, 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) Les fondamentaux de l'acteur et à la récolte du matériau pour l'écriture

Du côté du plateau, et en préambule des mises en jeu des textes, François Cervantes proposera des exercices pour travailler sur la présence, la focalisation de l'énergie, la relation aux partenaires et la relation au texte, l'adresse directe au public.

Du côté de 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.

Pour les auteur•rice•s, le temps consacré à l'écriture de chaque monologue sera un temps qui se poursuivra tout au long de ces deux semaines. On reviendra sans cesse au texte car chaque jour, à chaque relecture, à chaque écoute, de nouvelles idées, de nouvelles corrections, des aménagements dans la structure sont nécessaires.

III) Interprétation, réécriture et mise en espace

Un temps sera consacré au travail au plateau des portraits.

Chaque interprète travaillera le texte écrit par un•e des auteur•rice•s au plateau. Ce travail se fera à vue, permettant à auteur•rice et sous la direction de l'intervenant, d'affiner, de développer, d'épurer ce texte en cours d'écriture.

Pour les acteur•rice•s, 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.

Collectivement, un travail de composition d'une continuité dramatique des textes originaux de chacun sera réalisé.

Un retour à la table sera nécessaire pour l'écriture et la réécriture de liens entre les textes, les interventions des uns et des autres.

Mise à l'épreuve de la nouvelle matière textuelle.

Commentaires, discussions, critiques – toujours constructives.

IV) 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, l'intervenant et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

FORMATEUR.RICE.S

François Cervantes

Auteur, metteur en scène, scénographe, pédagogue

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, il crée la compagnie [L'entreprise](#), dont il assure la direction artistique, 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.

L'écriture a toujours été la colonne vertébrale de son travail, elle préexiste au théâtre, 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 plus récemment 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...).

Parallèlement à 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). Il est aussi auteur de nouvelles et de textes critiques.

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

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail au plateau :

- Écriture dramatique
- Improvisations
- Partage de pratiques
- Jeu et mise en espace
- Analyses

Supports fournis aux stagiaires :

Carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de répétition, son, lumière