

Explorer l'invisible chez Tchekhov

Dirigé par : **Serge Nicolaï & Leila Adham**

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 engager un travail de précision dans l'analyse dramaturgique et dans le jeu des pièces de Tchekhov.

Effectif maximum : 15

DATE – DUREE – LIEU

Dates : du 15 au 26 mai 2023 (off le dimanche 21/05) Durée totale : 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : Ile-de-France

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Anton Tchekhov publie entre 1880 et 1903 plus de 600 œuvres littéraires. Certaines de ses pièces – très souvent mises en scène à l'heure actuelle - *La Mouette*, *La Cerisaie*, *Oncle Vania*, *Les trois sœurs* - font de lui l'un des auteurs les plus connus de la littérature russe. Sa rencontre avec Constantin Stanislavski va participer à l'émergence d'une nouvelle approche du métier de comédien qui va révolutionner le travail d'acteur.

Les pièces de Tchekhov sont très souvent jouées sur les plateaux français, et demandent aux interprètes des processus de recherche particuliers à cette dramaturgie, pour établir une partition intérieure du personnage.

Compétence visée :

Trouver, à partir entre autre du travail dit de « manipulation des corps » et d'analyse dramaturgique proposé par les intervenants, la vérité des enjeux et des états qui font la ligne d'un personnage, par les actions, les moteurs de jeu, et créer et construire sur le plateau des scènes faisant ressortir le génie de l'auteur.

Objectifs du stage :

- Savoir s'inscrire dans une démarche collective de recherche et d'expérimentation.
- Irriguer son imaginaire d'acteur de l'analyse dramaturgique et s'en faire une alliée supplémentaire dans l'élaboration de la partition intérieure du personnage.
- Être capable, entre autres grâce et par le travail dit de « manipulation des corps », de trouver un lâcher-prise donnant une vraie liberté de jeu dans un espace « vide » et sans accessoires.

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

Présentation du stage :

Qu'y a t il *entre* les mots ? Dans les blancs qui séparent les paroles des personnages ? Que s'y passe-t-il ? Autrement dit : qu'est-ce que l'écriture de Tchekhov n'écrit pas ? Mais qui résonne dans chacune de ses pièces ? Que faire des *pauses* qui suspendent l'action et le verbe ? Des silences qui se distribuent partout et qui ouvrent constamment le sens ? Ce sont ces questions que les intervenants proposent d'explorer et de partager.

On pourra partir d'une interrogation simple : que font les personnages qui ne parlent pas mais qui sont présents dans les scènes ? Comment assistent-ils à ce qui est en train de se dire ? Pourquoi donc Tchekhov les prévoit-il alors qu'ils ne disent rien ? Qu'est-ce qui se joue chez eux ? en eux ? dans le seul fait qu'ils soient là, présents, en écoute, et en regard ?

L'auteur donne peu de didascalies, et peu d'indications sur le passé, le présent de ses personnages. C'est à nous, acteur.rice.s et metteurs en scène, de soulever les questions, et de rêver. Plonger dans la vie de ces êtres avec ce que nous en connaissons, mais aussi avec nous-mêmes. Jouer un personnage, ça n'est pas enfileur une panoplie, mais croire. Croire que je suis lui, et qu'il est moi. Il s'agit de faire confiance, et de tendre l'oreille aux nouvelles qui nous viennent de l'intérieur : du texte, et des corps.

Nous travaillerons sur des scènes à deux, choisies dans le répertoire de Tchekhov et nous mènerons l'enquête en musique. La musique sera un moteur du travail. Grâce à elle nous travaillerons sur l'écoute. Se servir de la musique comme d'une partenaire. Aller le plus tard possible vers le mot. Passer d'abord par le corps. Découvrir l'inconscient du corps, ce qui lui échappe. Chercher les chemins les moins évidents, admettre d'aller vers l'étrange, l'insolite, ouvrir des territoires inexplorés.

Nous travaillerons avec une technique de travail que Serge Nicolaï développe depuis plus de dix ans : « la manipulation des corps ». Un manipulateur fait bouger le corps de l'acteur presque comme s'il s'agissait d'une marionnette. L'action lui est déléguée de manière que l'acteur puisse vivre la scène qu'il joue sans réfléchir. En lâchant prise totalement. En n'étant plus que dans le ressentir, et la découverte au présent. La contrainte de la manipulation comme chemin vers la liberté.

Mais il sera aussi question de dramaturgie. Serge Nicolaï travaillera en binôme avec Leila Adham qui a accompagné plusieurs mises en scène de Tchekhov comme dramaturge. Elle ouvrira des questionnements sur la langue, sur l'histoire, et son expérience sera un complément indissociable à ce travail de plateau.

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera autour des 4 éléments définis ci-dessous.

L'apport théorique, 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 des acquis des stagiaires.

1) 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 leurs 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 en corrélation avec ses 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) Travail à la table – lecture et analyse dramaturgique

- Lecture des scènes ou pièces proposées par les intervenant.e.s.
- Analyse pratique des textes et des contextes.
- Repérer les différents nœuds et pivots dans les scènes, qui seront des appuis nécessaires pour le jeu.
- Repérer les lignes d'action de chaque personnage, les moteurs de jeu, les scènes sous-jacentes
- Développer à partir du texte de Tchekhov des lignes d'imaginaires qui pourront nourrir le comédien dans la construction de son personnage.

III) Le travail au plateau

Des allers-retours permanents seront effectués entre le travail à la table et le plateau pour affiner et préciser les enjeux d'une scène ou d'un personnage. Cette phase de travail permettra aux acteurs un travail minutieux et de précision.

Les scènes, travaillées à deux et en musique, seront choisies dans le répertoire de Tchekhov.

La musique sera un des moteurs du travail. Elle permettra de travailler sur l'écoute. Se servir de la musique comme d'une partenaire. Aller le plus tard possible vers le mot. Passer d'abord par le corps. Aller découvrir l'inconscient de son corps, ce que l'on cache, ce qu'on ne veut montrer mais qui s'impose à nous. Aller chercher le chemin le moins évident et tenter le contraire. Ne pas aller là où on est attendu.

La « manipulation des corps » sera l'autre axe de travail principal mettant en jeu deux protagonistes : un.e manipulateur.rice et un.e acteur.rice. Ce processus permet un travail sur l'écoute entre les protagonistes (le relais de la vision), sur la confiance, le lâcher-prise, la résonance, l'instinct, la réaction, l'action, ...

IV) 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.RICE.S

Serge Nicolaï

Acteur, metteur en scène, réalisateur et scénographe

Né à Marseille, il se forme auprès de Vera Gregh, puis à L'Espace Acteur, au Conservatoire National de Cracovie et aux cours de Blanche Salan.

Il intègre en 1997 le Théâtre du Soleil où il travaillera pendant vingt ans.

Il participe en tant que comédien aux créations de *Macbeth* - dans lequel il interprète le rôle-titre - et auparavant dans *Les Naufragés du Fol Espoir*, *Les Éphémères*, *Le Dernier Caravansérail*, *Tambours sur la Digue*, *Et Soudain des Nuits d'Éveil*. Au cours de ces années au Théâtre du Soleil, il travaillera également aux côtés d'Irina Brook ainsi qu'auprès de Robert Lepage dans le spectacle *Kanata*.

Il est récompensé à plusieurs reprises pour les scénographies signées au cours de ces années. Il aura aussi été l'assistant à la réalisation d'Ariane Mnouchkine pour les quatre films réalisés à cette période par le Théâtre du Soleil.

Depuis 2016, Serge Nicolaï est directeur artistique et pédagogique à l'ARIA, en Corse et directeur du Festival des Rencontres Internationales de Théâtre.

Au cinéma il joue pour Jacques Doillon, Pietro Marcello, Jean-Paul Civeyrac, Tonino de Bernardi, Frederic Graziani et Petra Costa (*Olmo et la Mouette*).

Avec Olivia Corsini, ils créent en 2018 la compagnie Wild Donkeys afin de répondre à la nécessité de créer leur propre famille artistique.

En 2014, Serge Nicolaï met en scène *A Puerta Cerrada*, adaptation espagnole de *Huis Clos* de J-P. Sartre, suite à la rencontre avec Claudio Tolcachir, directeur de la Cie Timbre 4 à Buenos Aires.

En 2018, avec Olivia Corsini, ils montent le projet *A Bergman Affair*, d'après le roman *Entretiens Privés* d'Ingmar Bergman.

En 2020, Serge Nicolaï monte *Sleeping* libre adaptation de *Les Belles Endormies* avec Yoshi Oïda.

Leila Adham

Maîtresse de conférences en études théâtrales à l'université de Poitiers

Elle est l'autrice d'une thèse sur la mise en scène contemporaine de Shakespeare en Europe, et de plusieurs articles consacrés à des metteurs en scène tels que Romeo Castellucci ou Thomas Ostermeier. Depuis 2014, elle travaille avec Marion Chenetier-Alev à l'écriture d'un livre sur le jeu de l'acteur.

Au théâtre elle accompagne plusieurs artistes, notamment Arthur Nauzyciel pour la création de *La Mouette* de Tchekhov au Palais des Papes, et pour Jan Karski de Yannick Haenel à l'Opéra Théâtre d'Avignon (comme conseillère littéraire). En 2000, elle assiste Zakariya Gouram dans sa mise en scène de *Médée* de Sénèque et rencontre Marie Payen. Elle la retrouve plus de dix ans plus tard pour la création de *jEbRÛLE* en 2014. Exploration infinie de la langue et de l'écriture, notamment en situation d'improvisation, jEbRÛLE est la première étape d'un travail qui les réunit à nouveau en 2018 pour la création de *Perdre le Nord*, puis au Festival d'Avignon en 2019, avec *Ils se jettent dans des endroits où on ne peut les trouver*.

Depuis deux ans elle accompagne aussi Cyril Teste en tant que dramaturge.

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 :

Textes, carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de travail, son