

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

Per(f)ilmique

Dirigé par : Cyril Teste – Collectif MXM

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades :

4 Ave Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix

Tél. : 04 76 25 21 95

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938

N° siren : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Comédien.ne.s, circassien.ne.s et danseur.seuse.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience dans l'interprétation souhaitant comprendre et expérimenter le concept de performance filmique

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : 7-17 juin 2022

Durée hebdomadaire : 42 heures

Durée totale : 70 heures – 10 jours

Horaires prévisionnels : Journée continue avec pause repas.

Effectif maximum : 15

Lieu de formation : Maison Jacques Copeau, Pernand Vergelesses, Région Bourgogne Franche Comté

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Les pratiques artistiques sont en mutation permanente grâce à l'apport de la recherche interne au métier, des univers et « méthodes » portés par des artistes étrangers, de l'évolution des publics, de la transformation des sociétés, des nouvelles écritures théâtrales, des nouvelles technologies, etc.. Au théâtre, par exemple, outre les notions de personnage ou de présence et figures, la place du corps ou du texte, les lieux ou espaces de représentation, qui évoluent sans cesse, on constate indéniablement une porosité grandissante avec les « arts frères » que sont les arts visuels. Associés au développement des nouvelles technologies, les artistes ont aujourd'hui à disposition un matériau aussi vaste que passionnant. Encore faut-il être capable de se les approprier.

Compétence visée :

Comprendre et maîtriser le processus de performance filmique

Objectifs du stage :

- Comprendre les principes de la performance filmique.
- Maîtriser les conséquences de l'utilisation du multimédia sur la précision du jeu des interprètes.
- Être capable de s'inscrire dans un processus collectif de création.
- Développer une approche de l'improvisation en relation permanente avec l'environnement de la scène.

Noms :	Identité professionnelle :
<p>Cyril Teste et le collectif MxM</p>	<p>Directeur artistique, metteur en scène & co-fondateur de MxM Cyril Teste s'intéresse aux arts plastiques avant de se consacrer au théâtre à l'École Régionale d'Acteurs de Cannes puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Porté par le désir de mettre en scène, il impulse en 2000 avec Julien Boizard, créateur lumière, et Nihil Bordures, compositeur, le Collectif MxM, noyau créatif modulable d'artistes et techniciens dont il devient directeur artistique. Avec la peinture et le théâtre pour compagnons, inspiré par les univers de Bill Viola, Bruce Naumann, Robert Wilson ou Romeo Castellucci, Cyril Teste pose sur la scène un regard d'auteur, plasticien et vidéaste. Les cinéastes qu'il cite sont des réformateurs : Ingmar Bergman, la Nouvelle Vague française, Thomas Vinterberg et la nouvelle vague danoise dont le Dogme95 inspire l'élaboration de la charte énonçant les principes de la performance filmique ; et John Cassavetes qui, passant invariablement du cinéma au théâtre, réforme la production cinématographique. Autour du texte contemporain et de l'acteur, Cyril Teste interroge la grammaire théâtrale en y injectant l'image et les nouvelles technologies. Fasciné par le Japon, des mangas aux haïkus, de Kawase à Miyazaki, il puise dans la culture nipponne la poésie contemplative, l'entrelacement du réel et du fantastique et les phénomènes d'une société à la fois archaïque et électronique.</p> <p>Metteur en scène, il collabore avec des auteurs de l'immédiateté, dont les écrits explosent les codes dramatiques et laissent place à l'image. Il crée ainsi trois textes de Patrick Bouvet dont <i>Direct/Shot</i> créé au Festival d'Avignon 2004. Il fait ensuite la rencontre déterminante de l'écriture de Falk Richter. Tous deux partagent une vision du théâtre politique dans son processus, sa forme et ses thèmes : en prise directe avec le réel, il s'empare de l'image et questionne l'impact du système médiatique ou économique sur nos modélisations intimes. En faisant parler le monde du travail, la famille et ses secrets, sur le fil d'une haute tension, il incise la virtualisation du réel et la déperdition de soi. Falk Richter confie son œuvre à Cyril Teste avec la liberté de s'en saisir. Après avoir mis en scène <i>Electronic City</i>, ce dernier crée ainsi en 2013 <i>Nobody</i>, partition pour performance filmique d'après l'œuvre de l'auteur allemand. Cyril Teste écrit et met en scène le diptyque autour de l'enfance : <i>Reset</i> et <i>Sun</i> - créé au Festival d'Avignon 2011. En 2013, il met en scène <i>Tête Haute</i>, premier spectacle du Collectif destiné au public jeune sur une commande à Joël Jouanneau, son complice depuis plusieurs années.</p> <p>A partir de 2011, Cyril Teste et le Collectif MxM travaillent sur le concept de performance filmique (tournage, montage, étalonnage et mixage en temps réel sous le regard du public). <i>Patio</i> d'après <i>On n'est pas là pour disparaître</i> de Olivia Rosenthal, <i>Park</i>, <i>Nobody</i> d'après les écrits de Falk Richter, performance filmique in situ et au plateau, dont le long métrage a été présenté en sélection officielle du Festival Cinemed 2014 puis <i>Festen</i> de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov posent les premiers actes d'une écriture théâtrale appuyée sur un dispositif cinématographique qui, dès lors, ne cesse de se dépasser. Cette dernière pièce initie un cycle qui se rapproche de l'être, de sa chair, de son intimité, de sa relation à l'autre, de son pouvoir personnel. Après sa première mise en scène d'un opéra, <i>Hamlet</i> d'Ambroise Thomas pour L'Opéra Comique en 2018, Cyril Teste y revient en 2021 avec <i>Fidelio</i> de L. Van Bethoven. Il crée <i>Opening night</i> d'après le scénario original de John Cassavetes en 2019, <i>La Mouette</i>, d'après Anton Tchekhov dans une traduction d'Olivier Cadiot en 2020.</p> <p>Parallèlement, il mène de nombreux projets satellites, lectures, petites formes, concert-performances en discussion avec les auteurs vivants, notamment Sylvain Levey, Frédéric Vossier, Jérôme Game, Olivia Rosenthal... Récemment, il signe <i>Eden</i>, une installation immersive avec l'artiste visuel Hugo Arcier, <i>Gentle Fluidity</i>, un film pour le créateur olfactif Francis Kurkdjian et <i>Eaux sombres</i>, clip pour l'auteure-compositrice et interprète Emily Loizeau.</p> <p>Pédagogue, il développe depuis 2009 avec le Collectif MxM, le laboratoire nomade d'arts scéniques, réseau de transmission transdisciplinaire entre une structure de diffusion et les formations supérieures en art dramatique, image, technologie ou sciences d'un territoire.</p>
<p>Thibault Lamy</p>	<p>Chef opérateur son Musicien avant tout, c'est en enregistrant les albums de ses propres groupes qu'il découvre le monde du studio, en 2003. Après de nombreuses tournées en France et à l'international, il commence au théâtre en tant que musicien plateau, compose, et arrange pour la Cie Les (FU)rieuses, enregistre des voix-off pour l'Oréal Espagne, fait ses premières prises de son à la perche sur des courts-métrages, et continue à produire des albums avec A Backward Glance, Hypno5e, Okinawa Diet...</p> <p>C'est en intégrant l'ENSAD de Montpellier qu'il travaille en tant que créateur son avec André Wilms, Georges Lavaudant, Marion Guerrero, Cyril Teste, Bruno Geslin, Evelyne Didi, Christophe Pertou...</p> <p>Dans le même temps il rejoint différentes compagnies comme la Cie Tire Pas La Nappe, la Cie La Raffinerie, la Grande Horloge. Il intègre le Collectif MxM pour la création de Nobody en 2015 et travaille en tant que chef-opérateur son sur des longs-métrages comme El Alba (Emmanuel</p>

<p>Nicolas Doremus</p>	<p>Jessua), ou encore Imago (Cyril Teste).</p> <p>Cadreur, chef opérateur, monteur vidéo et régisseur vidéo. Il s'intéresse aussi bien à l'univers du film qu'au spectacle vivant. Sa polyvalence lui permet de relier sa compétence technique aux enjeux artistiques des projets sur lesquels il travaille. Il est membre du Collectif MxM de Cyril Teste, et a travaillé par ailleurs avec des metteurs en scène tels que Patrick Sommier, Jean-Michel Rabeux, Michael Serre, Robert Wilson et Marion Pellissier.</p>
-------------------------------	--

PROGRAMME

Présentation du stage :

Cyril Teste est formé aux arts dramatiques à l'ERAC, puis au CNSAD. C'est sur la volonté d'ouvrir l'espace scénique en développant un jeu entre l'artificiel et le vivant que se constitue, en 2000, le Collectif MxM. Cyril Teste en est le metteur en scène, entouré d'une équipe comprenant comédiens, vidéastes, compositeurs, dramaturges, scénographes, cadreur et éclairagistes, dont la composition se modifie au gré des spectacles proposés. Dès leur premier spectacle, *Alice Underground* d'après *Alice au pays des merveilles*, les membres de MxM s'interrogent sur le processus de fabrication des images, et non sur l'image toute faite, en explorant le potentiel des nouvelles technologies.

Depuis 2011, le Collectif travaille sur le concept de performance filmique (tournage, montage, étalonnage et mixage en temps réel sous le regard du public). Les recherches menées par MxM sur la grammaire commune du théâtre et de l'image mènent aujourd'hui naturellement à une convergence idéale du processus, de la forme et du sujet. La performance filmique est une écriture théâtrale qui s'appuie sur un dispositif cinématographique en temps réel et à vue, en décor naturel ou au plateau. Cette forme performative injecte dans le temps du cinéma le présent du théâtre, créant ainsi une seule image, éphémère et unique. C'est un nouveau défi artistique et technique, une nouvelle écriture scénique et cinématographique : la fictionnalisation du réel. Comme le Dogme95* établissait au cinéma les règles de nouveaux enjeux créatifs, la performance filmique s'identifie par une charte qui démarque son territoire de création :

1. la performance filmique est une forme théâtrale, performative et cinématographique
2. la performance filmique doit être tournée, montée et réalisée en temps réel sous les yeux du public
3. la musique et le son doivent être mixés en temps réel
4. la performance filmique peut se tourner en décors naturels ou sur un plateau de théâtre, de tournage
5. la performance filmique doit être issue d'un texte théâtral ou d'une adaptation libre d'un texte théâtral
6. les images préenregistrées ne doivent pas dépasser 5 minutes et sont uniquement utilisées pour des raisons pratiques à la performance filmique
7. le temps du film correspond au temps du tournage

« Notre travail de recherche, de développement a été entrepris pour faire évoluer l'écriture scénique. L'équipe a même un petit pôle de développement de robotisation, d'automatisation de caméra. Nous cherchons jusqu'où la technologie peut servir la question de la précision et, en même temps, ce que cette technique renvoie à l'homme, à notre société. On se rend compte qu'elle doit disparaître, qu'on doit la mettre au service d'un plateau et non au service d'une prouesse technologique » explique Cyril Teste.

En représentation, les images filmées occupent un espace presque aussi grand que la scène. Le spectateur voit tout. La précision est donc le maître mot de la performance filmique. Précision extrême de la caméra, de la lumière, du son, du jeu des acteurs.

Nous proposons une formation sur le concept de performance filmique en lien direct avec l'écriture contemporaine. Cette formation permettra aux stagiaires de comprendre et d'appréhender ce concept, en travaillant au contact d'un texte dramatique ou d'un scénario dans une perspective d'acquisition d'un savoir-faire nouveau par une vision globale de l'œuvre comprenant compréhension du processus, mise en corrélation avec cette écriture contemporaine et pratique de l'acteur.

* Le manifeste du Dogme95, écrit à Copenhague par Lars Von Trier et Thomas Vinterberg, est daté du 13 mars 1995 mais il est proclamé officiellement et publiquement le 20 mars 1995 au théâtre de l'Odéon à Paris, dans le cadre d'une rencontre sur le centenaire du cinéma. Le Dogme95 a été lancé en réaction aux superproductions anglo-saxonnes et à l'utilisation abusive d'artifices et d'effets spéciaux aboutissant à des produits formatés, jugés lénifiants et impersonnels. Le but du Dogme95 était de revenir à une sobriété formelle plus expressive, plus originale et jugée plus apte à exprimer les enjeux artistiques contemporains. Dépouillés de toute ambition esthétique et en prise avec un réel direct, les films qui en découlent cristallisent un style vif, nerveux, brutal et réaliste, manifesté généralement par un tournage entrepris avec une caméra 35mm portée au poing ou à l'épaule et avec improvisation de plusieurs scènes.

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera en quatre temps définis ci-dessous. L'apport théorique, la rencontre avec la recherche et processus de création de Cyril Teste et du collectif MxM 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. 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.

Cyril Teste introduira le sujet en présentant son parcours et les raisons qui le pousse, par le biais de la transmission, à engager les artistes à découvrir et maîtriser la performance filmique.

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 le but du stage : Comprendre et maîtriser le processus de performance filmique.

Présentation de Nicolas Doremus et Thibault Lamy.

Présentation des stagiaires.

II) Travail documentaire (1 jour)

Travail collectif à la table dirigé par l'intervenant.

Cette première phase de travail comprendra :

- La définition de la terminologie et des concepts liés à la performance filmique.
- Le visionnage de captations de spectacles et films comme exemples de ressources documentaires.
- La lecture et l'analyse dramaturgique de l'œuvre support.
- La lecture et l'apprentissage des scènes proposées par les intervenants.

III) Travail au plateau (9 jours)

La Maison Jacques Copeau sera le décor. Nous travaillerons les scènes d'intimité dans les chambres, et les scènes chorales dans la cuisine et le salon. L'idée est d'expérimenter l'effet de l'espace sur le corps des acteurs. Et inversement, de penser l'espace en fonction de la circulation spécifique des corps. Que produira la vision plusieurs fois répétées de tel ou tel lieu sur nos personnages ? Que verront-ils par la fenêtre de leur chambre, ou par la lucarne du grenier ? Et comment la maison réagira-t-elle à ces présences nouvelles ? A ces énergies du XXIème siècle ?

Nous suivrons les traversées de l'espace, la caméra à la main pour tenter de capturer sinon des réponses, disons des traces de la rencontre des corps et de la bâtisse. Inspiré principalement par Vinterberg, Lars Van Trier et le Dogme95 mais aussi par Godard ou Cassavetes, dont le geste filmique est inséparable de sa maison de Los Angeles dans laquelle il tourna entre autres *Femme sous influence*, nous allons réfléchir à la notion de « décor naturel » au théâtre. Que se raconte-t-il lorsque l'espace est à la fois réel et fictionnel ? Dans quelle mesure cette double identité modifie-t-elle quelque chose du jeu de l'acteur ?

Cette phase débutera par un temps d'appropriation des outils numériques :

- Travail sur l'utilisation de la caméra et outils multimédias comme partenaires en maîtrisant ce que cela induit sur le jeu, sur la présence, sur l'adresse.

Ensuite, la proposition pédagogique portera sur :

- Un travail sur le huis clos réalisé dans les espaces dédiés de la Maison Copeau (chambres, salon, cuisine, etc). Repérage des différents enjeux pour l'acteur du passage du plateau aux scènes in situ filmées en direct dans ce cadre très spécifique et résolution des difficultés.
- Un travail sur la précision du jeu des acteurs : les allers - retours entre le travail réalisé dans les espaces dédiés et l'analyse des images permettra aux stagiaires de repérer les détails mis en exergue par l'image (grain de la voix, voix intérieure-extérieure, gestuelle, regard, adresse public, adresse partenaire, les déplacements dans l'espace, la conscience et l'utilisation du décor et des accessoires).
- L'enchaînement des scènes en intégrant les notions de temporalité et de déplacements (d'un espace à un autre, des acteurs et des caméras). Analyse des conséquences et travail de réajustement.
- Une présentation publique libre d'accès et gratuite. Argumentation du travail réalisé.

V) L'évaluation (une demi-journée)

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 participants, les intervenants et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Lecture et analyse de l'œuvre support.
- Apprentissage des textes.
- Définition de la terminologie et des concepts liés à la performance filmique.
- Visionnage de captations et films.
- Analyses et commentaires.

Travail au plateau et dans les espaces dédiés :

- Improvisations.
- Manipulation des outils multimédias (caméra, logiciels, etc.).
- La précision du jeu de l'acteur.
- La notion de huis clos et ce que cela induit chez l'acteur.
- Mise en jeu et en espace.

Supports fournis aux stagiaires :

Textes, ouvrages, films, accessoires, décors, costumes, Carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Maison Jacques Copeau, son, lumière, matériel cinéma, vidéo.