

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

Géopoétiques de la scène

Dirigé par : Marcus Borja

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, danseur.seuse.s, musicien.ne.s et metteur.euse.s en scène professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience dans l'interprétation ou la mise en scène souhaitant travailler à des compositions complexes mettant en jeu le texte, la voix, le son, le geste, le mouvement et l'espace.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : 2022

Durée hebdomadaire : 42 heures

Durée totale : 84 heures – 12 jours

Horaires prévisionnels : 10h – 13h et 14h - 18h

Effectif maximum : 20

Lieu de formation : Strasbourg, Région Grand Est

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Les processus de recherche et de création qui tendent à interroger et faire agir – de manière consciente et organique – dans le travail du plateau, la similarité et la complémentarité des modes de perception du temps, du mouvement, de l'espace et du son dans la danse, la musique et le théâtre, sont de plus en plus présents dans le paysage artistique.

Compétence visée :

Développer sa capacité d'écoute et de réactivité organique au présent et mettre à l'épreuve ses compétences et ses outils au contact d'autres disponibilités artistiques (danse, musique, chant, ..).

Objectifs du stage :

- Maîtriser le travail de l'écoute (interne et externe, individuelle et collective), socle indispensable au jeu de l'acteur, résolument inscrite dans le présent de la scène et de l'action et garant de la qualité de son interaction avec le texte, avec l'autre, avec l'espace.
- Maîtriser le travail de la voix et la recherche sonore à partir du matériau vocal aussi bien du point de vue technique qu'expressif.
- Maîtriser le travail de l'espace, par la création, transformation et mise en mouvement d'espaces poétiques à partir de l'écoute, de la vocalité et des corps en mouvement.

Noms :	Identité professionnelle :
<p>Marcus Borja</p>	<p>Acteur, auteur, metteur en scène, musicien et chef de coeur Deux fois docteur – Sorbonne Nouvelle et Université de São Paulo (2015) et SACRe : Paris Sciences et Lettres (2017) – il se forme d’abord au Brésil, son pays natal, où il fait ses premiers pas dans la vie professionnelle. Il signe sa première mise en scène à l’âge de 20 ans : <i>Sete Mitos de Amor</i> (Sept mythes d’amour), adaptation de récits mythique de l’antiquité gréco-latine dont il signe également les décors, les costumes et la direction musicale. Ce spectacle total réunissait trente interprètes sur le plateau (entre acteurs, actrices et un quintette de musique ancienne). Il s’installe en France en 2004 après avoir obtenu son diplôme de Lettres. Il y suit le cursus de l’École Internationale Jaques Lecoq avant d’intégrer l’École supérieure d’art dramatique de Paris (ESAD) et, plus tard, le Conservatoire national supérieur d’art dramatique en tant que metteur en scène. Il est aussi diplômé en histoire de l’art et muséologie de l’École du Louvre.</p> <p>Il a travaillé notamment avec Sophie Loucachevsky, Fausto Paravidino, Jacques Rebotier, Yoshi Oida, Christiane Jatahy, Meredith Monk, Éric Ruf, Christophe Rauck et Robert Wilson. <u><i>Le Chant des Signes</i></u>, commande du festival des Francophonies en Limousin (2015) ; <u><i>Théâtre</i></u>, spectacle choral pour 50 interprètes en 38 langues (2015, 2016) ; <u><i>Intranquillité</i></u>, d’après Fernando Pessoa (2016, 2017) ; <u><i>Bacchantes</i></u>, d’après la tragédie d’Euripide qu’il a lui-même traduite du grec ancien (2017), ou encore <u><i>Zones en Travaux</i></u>, commande du Théâtre de la Ville avec quarante jeunes artistes de divers pays entre 18 et 21 ans, sont en relation directe avec son parcours multidisciplinaire. <u><i>Des collaborations</i></u> et des compagnonnages artistiques se sont souvent tissés parallèlement à ses créations plus personnelles.</p> <p>Parlant couramment cinq langues, il se perçoit comme un artiste-chercheur-pédagogue. Ces trois perspectives s’articulent et se nourrissent réciproquement dans son parcours et dans ses créations. Il enseigne notamment à l’ESAD, à l’École du Nord (Lille), aux Cours Florent et aux universités Sorbonne Nouvelle et Paris 8 Vincennes Saint-Denis en plus des divers stages et master classes qu’il donne en France comme à l’étranger.</p> <p>Il a publié plusieurs articles, aussi bien sur sa démarche créatrice que sur des contextes artistiques qui l’ont nourrie, notamment : « Du collectif au collaboratif : tendances et évolutions de l’écriture scénique au pluriel » dans l’ouvrage <i>Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980</i>, (L’Entretemps, 2014) ; « L’Écoute active et le silence parlant : la musicalité comme base pour la direction d’acteurs » dans <i>La Direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ?</i> éd. Les Solitaires Intempestifs, 2015 ; et « <u>Présences audibles et écoute en présence</u> : pour une poétique sonore du théâtre », <i>Revue Sciences/Lettres</i> [En ligne], 5 2017.</p> <p>Il co-organise en novembre 2015 le colloque international <i>Pratiques de la voix sur scène : de l’apprentissage à la performance vocale</i>, mettant en place un partenariat entre le Théâtre Gérard Philipe, le CNSAD et l’université Paris 8, réunissant chercheurs et artistes du monde entier.</p> <p>En 2021, il crée <i>AIXMAΛΩΤΕΣ/ CAPTIVES</i> au festival international de théâtre de Milos en Grèce, <i>Note di Notte</i>, spectacle commandé par la Villa Médicis à Rome dans le cadre de sa résidence. Un séjour de six mois au Japon vient s’ajouter à cette liste de projets internationaux puisqu’il est lauréat du programme de résidences d’artistes 2020 de la Villa Kujoyama à Kyoto.</p>

PROGRAMME

Présentation du stage :

Ce stage est destiné aux artistes de la scène en général (théâtre, musique, opéra, danse, cirque, performance, marionnette...), de toutes nationalités qui souhaitent développer leur capacité d’écoute et de réactivité organique au présent mais aussi mettre à l’épreuve leurs compétences et leurs outils au contact d’autres disciplines artistiques. Ce chantier propose une approche chorale, transdisciplinaire et multilingue de la création scénique.

Les notions élargies d’harmonie et de contrepoint guideront les recherches et les exercices quotidiens dans le but de créer des compositions complexes mettant en jeu le texte, la voix, le son, le geste, le mouvement et l’espace.

Grâce à un protocole d'entraînement rigoureux d'écoute et de réponse à l'instant et à l'instinct, les expériences mettront en valeur la dimension essentiellement musicale, au sens large, de la scène aussi bien au niveau de l'approche du texte qu'à celles du mouvement et de l'espace.

Selon Bernard Dort, le théâtre est « une polyphonie signifiante ouverte sur le spectateur ». Cette polyphonie – métaphore et concentré du monde – est faite de sons, certes, mais également de mots, de gestes, de lumières, de couleurs, de tensions, de pulsions, de passions, de questions qui s'entrechoquent dans l'espace et dans le temps du jeu. La conscience active de cette potentialité polyphonique de l'artiste de la scène crée, transforme et met en mouvement des espaces de perception et réception aussi complexes qu'insoupçonnés.

C'est à partir d'une pulsion d'harmonie, d'une pensée dramaturgique qui contient déjà en sa genèse cette volupté chorale, qu'il sera possible de (ré)concilier ces voix errantes en un tout organique que l'on semble souvent poser comme un idéal sans d'abord oser, simplement, prêter l'oreille à la polyphonie du monde. Penser le théâtre comme une choralité n'est pas seulement penser à la communauté des spectateurs ou peupler la scène d'actrices et d'acteurs pour rendre compte de la pluralité du monde. C'est aussi penser la création comme un réseau de signes, une trame dynamique de subjectivités en action où chaque ligne doit être entendue tout en étant inscrite dans une harmonie qui la soutient et la sublime. Chercher la symphonie au sein de la cacophonie.

Processus pédagogique

La formation se déroulera en quatre temps définis ci-dessous. L'apport théorique, la rencontre avec l'univers et processus de recherche et de création de Marcus Borja 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 Marcus Borja.

Présentation de la structure, 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.

Présentation des stagiaires.

L'intervenant introduira le sujet en présentant l'état de sa recherche et son désir de questionner et transmettre dans le cadre d'un chantier nomade.

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

Au cours de cette phase, l'intervenant exposera les notions et enjeux qui seront abordés ensuite dans la pratique. Cette partie permettra aux stagiaires d'acquérir un socle de connaissances et une terminologie commune.

II) Échauffements collectifs

Les échauffements font partie intégrante du processus de travail, indispensables à la mise en disponibilité des corps et de la pensée.

Échauffement collectif et disponibilité du corps/voix : verticalité, élasticité, gestion du souffle et colonne d'air, redéfinition du rapport inspiration/expiration, résonateurs et points d'articulation.

III) Les trois axes principaux du processus de création

- le travail de l'écoute (interne et externe, individuelle et collective), socle indispensable au jeu de l'acteur, résolument inscrite dans le présent de la scène et de l'action et garant de la qualité de son interaction avec le texte, avec l'autre, avec l'espace.

- le travail de la voix et la recherche sonore à partir du matériau vocal aussi bien du point de vue technique qu'expressif. Ce travail se décline dans différents contextes d'exécution : le rythme et la musicalité du texte, la voix chantée, l'improvisation polyphonique.

- le travail de l'espace, par la création, transformation et mise en mouvement d'espaces poétiques à partir de l'écoute, de la vocalité et des corps en mouvement.

Les exercices d'entraînement qui seront menés participent à l'apprentissage de la rigueur et permettent l'acquisition de postures (physiques, sensibles) indispensable à l'acte de création :

Exercices d'entraînement : rythme, écoute, adresse, réactivité, précision du geste corporel et vocal, rapports corps-voix-espace, improvisations transdisciplinaires basées sur les Viewpoints (méthode d'improvisation collective) et la notion d'orchestration collective. Travail sur des textes (individuel et collectif) : phonétique, rythmique, versification, rapports syntaxe/musicalité. Pratique chorale polyphonique : notions d'harmonie, contrepoint, écoute chorale et sonorité d'ensemble.

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 : définitions et analyses

Travail au plateau : échauffements, exercices, improvisations.

Analyses et décryptages de l'intervenant après chaque exercice

Supports fournis aux stagiaires :

Textes, ouvrages, carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Plateau de répétition, son, lumière, vidéo.