

**Académie d'été des Arts du
Mime et du Geste - Périgueux**

**30 juin - 26 juillet 2025
140h de formation**

TABLE DES MATIERES

L'Académie d'été des Arts du Mime et du Geste

Description	p.3
Objectifs professionnels de la formation	p.3
Organisateurs et partenaires	p.4

Contenu de la formation

Programme pédagogique	p.6
Semaine 1 – avec Yves Marc et Elsa Marquet-Lienhart	p.7
Semaine 2 – avec la Cie Troisième Génération et Thomas Chopin	p.11
Semaine 3 – avec Claire Heggen et Francine Alepin	p.16
Semaine 4 – avec Jean-Claude Cotillard, avec l'accompagnement musical de Martina Rodriguez	p.20

Infos pratiques

Public concerné / pré-requis	p.25
Modalités d'accès / admissions	
Dates	
Lieu	
Hébergement	
Tarif	
Accessibilité	

Festival Mimos	p.26
----------------	------

L'ACADÉMIE D'ÉTÉ DES ARTS DU MIME ET DU GESTE

DESCRIPTION :

L'Académie d'Été des Arts du Mime et du Geste est **une formation professionnelle intensive de 140 heures**, offrant une plongée de quatre semaines dans l'univers du corps en mouvement et de la dramaturgie corporelle. Tout au long du mois de juillet, les participant.e.s découvriront une multitude d'outils de création issus des riches pratiques et enseignements des Arts du Mime et du Geste.

Ce domaine artistique, en constante évolution, rassemble une **diversité de pratiques et d'esthétiques**. Des artistes et compagnies du monde entier façonnent des œuvres s'appuyant sur **une dramaturgie corporelle** : théâtre gestuel, mime, théâtre visuel, mime corporel, danse-théâtre, théâtre physique, et bien plus encore. Ces formes, profondément influencées par des figures emblématiques telles qu'Étienne Decroux, Jacques Lecoq ou Marcel Marceau, se sont enrichies d'autres genres du spectacle vivant, tels que la marionnette, le théâtre textuel, la danse, le cirque et les arts de la rue.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA FORMATION :

Devenir acteur.rice gestuel.le exige **des compétences spécifiques et une maîtrise approfondie des processus de jeu propres à cette discipline**. La formation vise à préparer les participant.e.s à concevoir et interpréter des spectacles gestuels en abordant les dimensions techniques, artistiques et esthétiques.

Faire du corps le principal outil d'expression dramatique demande **un entraînement rigoureux, ainsi qu'une solide maîtrise des savoirs et savoir-faire** indispensables à la pratique professionnelle.

L'Académie propose un programme structuré autour de modules hebdomadaires, incluant :

- Des techniques de création, de composition et d'improvisation.
- Une exploration approfondie de la dramaturgie et de l'analyse du mouvement dramatique.
- Des outils concrets pour développer l'autonomie et l'employabilité des artistes dans le secteur du spectacle vivant.

Cette immersion est pensée pour offrir un cadre à la fois exigeant et stimulant, permettant aux artistes de perfectionner leur langage corporel et de découvrir la vitalité des Arts du Mime et du Geste.

ORGANISATEUR.RICES ET PARTENAIRES :

Equipe pédagogique 2025 :

Yves Marc

Claire Heggen

Jean-Claude Cotillard

Francine Alepin

Elsa Marquet-Lienhart

Cie Troisième Génération - Sergi Emiliano i Griell et Agnès Delachair

Thomas Chopin

Avec la participation de Martina Rodriguez (violoncelliste et compositrice)

Coordination de la formation :

Dorothee Malfoy-Noël

Ce projet est réalisé en partenariat avec :

L'Odyssée - Scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création", Périgueux.

Organisme porteur du projet :

Hippocampe - Association pour la recherche en Mime Corporel

Organisme de formation enregistré sous le n°11753632875
certifié QUALIOPI

Contenu de la formation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :

Semaine 1 - Du lundi 30 juin au samedi 5 juillet 2025

o « Des Fondamentaux du Corps à la Musicalité du Mouvement »
avec Yves Marc et Elsa Marquet Lienhart

Semaine 2 - Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2025

o « L'acteur physiquement éloquent » avec la Cie Troisième
Génération
o « Théâtre physique : le fantastique et le burlesque au service de
l'acteur.rice-danseur.euse » avec Thomas Chopin

Semaine 3 - Du lundi 14 au vendredi 18 juillet 2025

o « Humanimalité » avec Claire Heggen et Francine Alepin

Semaine 4 - Du lundi 21 au samedi 26 juillet 2025

o « Théâtre gestuel et burlesque » avec Jean-Claude Cotillard et avec
la participation de Martina Rodriguez (violoncelliste et compositrice)

SEMAINE 1

« Des fondamentaux du corps à la musicalité du mouvement » avec Yves Marc et Elsa Marquet Lienhart

Compétences visées :

- o Maîtriser des notions anatomiques, physiologiques et neurologiques simples du corps et du mouvement
- o Prendre conscience d'un meilleur fonctionnement au profit de l'art de l'acteur.rice, mais aussi du bien-être au quotidien
- o Comprendre et s'approprier la notion de musicalité du mouvement

Objectifs du stage :

- o Acquérir quelques bases anatomiques du corps humain, au service d'un mouvement fluide
- o Affiner la conscience corporelle, trouver une meilleure présence à soi-même, aux autres, au monde
- o Faire prendre conscience aux participant.e.s des différents fonctionnements subconscients des fondamentaux (respiration, tonicité, posture, sensorialité..)
- o Optimiser son expressivité et sa mobilité par la conscience du jeu de ces fondamentaux
- o Expérimenter la musicalité du mouvement en se basant sur les fondamentaux du corps et en analogie à des éléments musicaux précis tels que le rythme, la hauteur, les nuances, l'articulation, le silence, les variations...

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

La première semaine, en s'appuyant sur des notions anatomiques, physiologiques et neurologiques simples du corps et du mouvement, Yves Marc proposera aux participant.e.s de partir à la rencontre de certains fondamentaux du corps qui régissent l'existence de l'être humain. L'approche de ces fondamentaux sera, pour chacun.e, l'opportunité de mesurer l'importance de l'attention neurosensorielle et pour l'acteur.rice, le berceau du jeu dramatique et de l'incarnation. Ces informations sensibles faciliteront la mise en jeu du corps en mouvement par rapport à l'espace, au temps et à la dynamique (modulations des intensités).

En partant de ces fondamentaux du corps, Elsa Marquet Lienhart apportera la notion de « musicalité du mouvement » dans le rapport au temps, à la force et à l'espace. Elle développera la conscience de cette musique visuelle dans un travail d'analogies entre musique et mouvement accompagnée de sa flûte traversière.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 1 :

o « Des Fondamentaux du Corps à la Musicalité du Mouvement » avec Yves Marc et Elsa Marquet Lienhart

Processus pédagogique :

Les fondamentaux du corps

Les fondamentaux du corps, souvent subconscients, sont la toile de fond des « états de corps », des « états de pensée et émotionnels » : la respiration, la tonicité, la posture, la sensorialité (entre autre le regard), la marche. Ils peuvent être tout à la fois subconscients ou conscients et volontaires. La moindre variation de ces fondamentaux modifie la perception de nous -même, de nos états et du rapport aux autres.

Cette formation permettra aux participant.e.s de trouver un meilleur fonctionnement de tout leur être au profit de l'art d'acteur.rice, qu'il soit du jeu de mouvement ou du jeu dramatique, mais aussi d'optimiser son expressivité et sa mobilité par la conscience du jeu de ces fondamentaux.

À partir des fondamentaux du corps et de la conscience corporelle dans le mouvement, la formation questionnera les notions de présence (présence à soi et présence aux autres), d'incarnation et d'écoute.

Les notions abordées seront :

- **le regard** : intensité, présence, orientation, expressivité. La relation expressive des yeux aux paupières aux sourcils et à la tête.
- **la respiration** : approche de ses dimensions organiques. Positionnement respiratoire: approche des différents modes respiratoires et des états de corps qui en résultent. Un regard particulier sera porté sur la relation entre la respiration et la structure thoracique. La respiration comme schéma effecteur émotionnel majeur. Découverte de la dimension musicale de la respiration.
- **la tonicité** : jeu des tensions et détentes, de la tension liée aux états émotionnels jusqu'à la résistance musculaire et la comédie du muscle de l'acteur physique. Une attention particulière sera portée au tonus vertébral.
- **la posture** : équilibres posturaux, la réponse à la gravité terrestre, économie posturale. Seront développées des notions spécifiques sur la musicalité du mouvement à partir de laquelle se structurera peu à peu la théâtralité.

La respiration se fera musique, les jeux toniques deviendront la toile de fond de la dynamique.

Musicalité du mouvement

Cette analogie se comprend aisément. Regarder un film, un spectacle, une scène de la rue et... couper le son ! On voit que tout geste, tout mouvement a une définition, « une musicalité » qui se définit par rapport au temps (vitesse, durée, rythme) et à la force (intensité, résistance, énergie, pression, tension, relâchement... comédie du muscle !).

Le mouvement ainsi musicalisé devient théâtral par les états de corps, de pensée, d'émotions qu'il provoque et révèle... pour l'acteur.rice et le/la spectateur.rice. Tout.e acteur.rice du spectacle vivant va être confronté à la précision et à la définition de cette dynamique et va pouvoir en ressentir les résonances intérieures entre autre à partir de la conscience des fondamentaux corporels.

Dans la continuité de ce travail, comment articuler une partition gestuelle à une partition musicale ? Paraphrase, opposition, contrepoint...

En développant l'écoute et en créant des analogies avec des éléments musicaux précis, le vocabulaire corporel de chacun.e peut s'enrichir et la relation à la musique s'approfondir.

Moyens et méthodes pédagogiques : Les méthodes pédagogiques sont basées sur les recherches et études de Claire Heggen et Yves Marc qui, depuis 1975, se sont passionnés pour le corps, le geste, le mouvement et leur théâtralité.

L'enseignement d'Yves Marc s'appuie également sur la pédagogie d'Étienne Decroux, sur la technique de Mathias Alexander, la méthodes de Conscience par le corps de Moshe Feldenkrais, le Body Mind Centering ou la PNL (Programmation Neurolinguistique).

Elsa Marquet Lienhart, a été fascinée par le concept de musique visuelle, qu'elle connaissait sous une autre forme dans le monde de la musique, chez les chefs d'orchestre et leurs gestes musicaux extrêmement précis. Comment étendre cette précision gestuelle à tout le corps ? Qu'est ce que cela nous raconte ? En collaborant avec Claire Heggen et Yves Marc du Théâtre du Mouvement, elle a créé des analogies entre des qualités musicales sonores et des qualités de mouvements.

Modalités d'évaluation : En s'appuyant sur ces différentes méthodes, cette formation propose l'alternance d'une méthode participative et d'une méthode active afin de permettre des apprentissages variés à travers la réalisation d'une production concrète, à partir des différentes mises en situations (travaux de conscience corporelle, maîtrise du corps en mouvement, jeux d'improvisation individuels et collectifs, écriture et composition corporelle).

Les intervenants s'attacheront à adapter leurs cours et leurs contenus aux besoins et attentes des participant.e.s.

Leurs appréciations au cours des mises en situation seront adaptées à chacun.e et selon son parcours.

Supports pédagogiques : Les supports théoriques et documents pédagogiques de la formation sont mis à disposition sur le lieu de formation (livres, vidéos, documents et revues). Une bibliographie est remise à chaque apprenant en fin de stage.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.

Elsa Marquet Lienhart

Diplômée du Conservatoire d'Amsterdam en flûte traversière, elle a joué entre autre au Rotterdam Philharmonic Orchestra. Parallèlement à sa formation musicale, elle a pratiqué la danse classique et contemporaine, s'est formée en danse d'expression africaine avec Elsa Wolliaston et s'est essayé à plusieurs formes de danse (flamenco, hip hop...). En art du mime et du geste, elle s'est formé principalement auprès du Théâtre du Mouvement (Claire Heggen et Yves Marc) à la théâtralité du mouvement, au rapport à l'objet et à la musicalité du mouvement. Elle développera par la suite ces thématiques à sa manière dans le rapport à la musique. Depuis 2010, elle conduit des recherches sur la relation entre musique et mouvement. Elle joue régulièrement pour des compagnies et crée des spectacles associant musique, théâtre et danse. Riche de ses recherches sur la transversalité, elle donne des formations professionnelles pour les musiciens, comédiens et danseurs et enseigne dans de nombreux établissements supérieurs pour les étudiants en Licence et Master (HEMU Lausanne, PôleSup'93, Conservatorium Amsterdam, Université de Lille, ESMD...) En 2019, elle met en scène et en mouvement des musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Elle accompagne régulièrement des compagnies à la mise en scène, chorégraphie ou en tant que conseillère artistique (Cie Yves Marc, Cie Claire Heggen, Cie Jusqu'à l'Aube, Cie d'Art d'Art...).

Yves Marc

Auteur, acteur, metteur en scène et professeur, il a fondé en 1975 avec Claire Heggen le Théâtre du Mouvement. Il étudie le mime corporel avec Étienne Decroux, et se forme à diverses techniques et esthétiques corporelles ainsi qu'à des disciplines de communication.

Passionné par les neurosciences, il intègre à son enseignement une approche neurosensorielle au service du travail d'acteur et de mouvement.

Il a créé une trentaine de spectacles et a joué dans plus de 60 pays. Il a collaboré avec de nombreux artistes en tant que conseiller artistique à la mise en scène gestuelle et de mouvement théâtral. Il est invité depuis le début de sa carrière à enseigner en France et à l'étranger. Il accompagne dans leurs projets de création plusieurs jeunes artistes. Il est co-auteur du livre "Théâtre du Mouvement" Ed. Deuxième Époque. Il fonde à l'automne 2017 sa nouvelle compagnie : compagnie Yves Marc-Théâtre du Mouvement à Lectoure dans le Gers. La compagnie est résidente permanente avec la Compagnie Vortex sur le site de Clavères à Lectoure. Il a créé en compagnie de Philippe Phénieux de la compagnie Zinzoline son dernier spectacle : Ces Corps.Com présenté au festival d'Avignon 2018 et à MIMOS 2019. Il a coordonné à l'automne 2019 la Biennale des Arts du Mime et du Geste (proposé par le Collectif des Arts du Mime et du Geste) pour l'Occitanie. En 2022-2023, il crée un nouveau solo en forme de conférences : « Public: mode d'emploi ? » qui va porter un éclairage particulier sur le corps du spectateur. Il met également en scène dans le cadre de sa compagnie un spectacle pluridisciplinaire: « Passagères souterraines », œuvre pour mouvement, arts plastiques et voix.

SEMAINE 2

« L'acteur physiquement éloquent » avec la Cie Troisième Génération et « Théâtre physique : le fantastique et le burlesque au service de l'acteur.rice-danseur.euse » avec Thomas Chopin

Compétences visées :

- o Maîtriser la construction d'un personnage, le choix des situations dans lesquelles évolue le personnage, la pertinence dans le développement d'une histoire (dramaturgie)
- o Savoir déployer dans son jeu, au théâtre ou au cinéma, les techniques corporelles acquises par la pratique du Mime Corporel dramatique

- o Développer ses capacités physiques, chorégraphiques et émotionnelles au service de l'écriture scénique tout en acquérant de l'autonomie dans ses propositions

Objectifs du stage :

- o Savoir se situer sur scène, dans un espace et dans la relation avec les autres
- o Apprendre l'économie du mouvement : le focus, l'intensité et le rythme au service d'une écriture minimaliste
- o Savoir articuler une action moment par moment
- o Être physiquement éloquent et en accord avec un cadre ou contexte proposé
- o Capacité d'observation et d'analyse d'un moment dramatique joué en silence
- o Capacité d'écrire un moment dramatique en silence en groupe

- o Développer ses capacités physiques, chorégraphiques et émotionnelles au service de l'écriture scénique
- o Trouver de l'autonomie dans la fonction d'interprète
- o Sensibiliser aux différents styles : grotesque, burlesque, fantastique
- o Travailler sa présence scénique et son pouvoir d'imagination

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Avec la Compagnie Troisième Génération, les stagiaires apprendront à créer des « focus corporels » grâce auxquels l'œil du/de la spectateur.rice peut saisir, comprendre ou recevoir la densité de chaque instant. Chaque mouvement est une décision : l'acteur.rice doit avoir une conscience aiguë du sens de l'histoire qu'il/elle joue, et il/elle doit savoir l'articuler moment par moment. Le but est de faire passer au spectateur toute la complexité d'un moment dramatique de la façon la plus éloquente possible sans avoir recours aux mots. Après un entraînement physique basé sur la technique du Mime Corporel Dramatique, le comédien/la comédienne sera amené.e à travailler des scènes courtes contenant beaucoup d'indications scéniques.

Avec Thomas Chopin, à partir d'exercices et d'improvisations dirigés, les participant.e.s rentreront progressivement dans un état créatif où le corps et l'instinct prendront le relais sur les logiques quotidiennes. Dans un esprit ludique et bienveillant, les interprètes seront amené.e.s à démultiplier les actions, les états, les comportements, les personnages ou les danses. La profusion et le débordement permettront le lâcher prise. Dans un deuxième temps, nous tenterons d'ordonner ce stock de matières physiques dans des écritures qui seront autant de points de repère pour le futur des auteurs.rices-interprètes.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 2 :

o Enseignement « L'acteur physiquement éloquent » avec Agnès Delachair et Sergi Emiliano i Griell, Compagnie Troisième Génération

Processus pédagogique : Le mime est ici dépourvu de ses différentes esthétiques. Exploité comme un simple mais puissant outil théâtral, cette technique est mise au service des besoins retrouvés par l'acteur.rice lors des improvisations avec ou sans parole, ou pendant la répétition des scènes et des textes au théâtre ou au cinéma. Économe, intense, impliqué, comment exprimer le maximum et faire parvenir les émotions au travers d'un minimum de gestes ? Dans cette formation le/la stagiaire apprend à créer des « focus corporels » grâce auxquels l'œil du/de la spectateur.rice peut saisir, recevoir et comprendre la densité de chaque instant. Chaque mouvement est une décision : l'acteur.rice est poussé.e à développer une conscience aiguë du sens de l'histoire qu'il/elle joue, et apprend à l'articuler moment par moment. Le but est de faire passer au/à la spectateur.rice toute la complexité d'un moment dramatique de la façon la plus éloquente possible sans avoir recours aux mots. Après un entraînement physique basé sur différentes techniques corporelles, le/la comédien.ne sera amené.e à travailler des scènes courtes contenant beaucoup d'indications scéniques.

Méthodes et moyens pédagogiques : Cette formation de 5 jours s'organise autour de 4 grands axes abordés tous les jours dans cet ordre :

Échauffements, détente et technique :

détente au sol ; manipulation des corps sans effort ; les degrés de résistance dans les mouvements ; le poids et le contrepoids ; les appuis ; l'articulation du corps ; les portés ; les sauts.

Travail sur le groupe :

le regard périphérique ; la clarté dans les prises de décisions ; le sentiment d'empathie ; la notion de "focus" ; les causalités ; la dilatation de la perception ; le cadre et le contexte.

Exercices techniques de préparation au jeu :

l'éveil ; être présent dans un espace ; découper une action physique en dix mouvements ; le monologue intérieur et l'interruption de la marche ; les arrêts et les changements de perception ; le point fixe ; les parcours et les distances.

Jeu à travers de didascalies :

les motivations ; l'attention ; le focus ; l'éloquence physique et la lisibilité.

Modalités d'évaluation : Durant toute la durée de la formation, les stagiaires seront observé.e.s et accompagné.e.s de façon sensible et bienveillante par les intervenant.e.s. 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/de la stagiaire tout au long du processus de travail.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participant.e.s.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo

o Enseignement « Théâtre physique: le fantastique et le burlesque au service de l'acteur.rice-danseur.euse » avec Thomas Chopin

Processus pédagogique : A l'heure où le cinéma de genre mais aussi le pluridisciplinaire envahissent les écrans et les scènes, l'acteur.rice-danseur.euse se doit de jouer avec son corps de manière ludique, sensorielle et plastique afin de servir au mieux l'évolution de la création contemporaine. Cette formation proposera différentes approches physiques de l'art de l'acteur.rice-danseur.euse afin d'élargir le potentiel créatif de chacun.e. L'action, le burlesque et le fantastique nous serviront de base culturelle commune pour aborder ce travail. A partir d'exercices et d'improvisations dirigés, les participant.e.s rentreront progressivement dans un état créatif où le corps et l'instinct prendront le relais sur les logiques quotidiennes. Dans un esprit ludique et bienveillant, les interprètes seront amené.e.s à démultiplier les actions, les états, les comportements, les personnages ou les danses. La profusion et le débordement permettront le lâcher prise. Dans un deuxième temps, nous tenterons d'ordonner ce stock de matières physiques dans des écritures qui seront autant de points de repère pour le futur des auteurs.rices-interprètes.

1e demi-journée : les fondamentaux

- La parole, l'imagination, l'action, le mouvement.
- La répétition et la mémoire
- Création de formes, déplacement des formes
- le poids
- l'immobilité
- De l'action à l'abstraction
- Changement / transformation
- Le contact / le contrepoids

2e demi-journée : Les émotions

- la respiration
- les états principaux
- Mise en fantôme des émotions
- Du réel au grotesque
- Etats seconds : ivresse, folie

3e demi-journée : les styles

- Le Burlesque/ le merveilleux/ le fantastique
- Conflits internes et externes
- Pousser/ tirer - implosions/explosions
- Corps autonomes / corps malmenés
- Comme tout est bizarre : l'espace comme partenaire

4e demi-journée : La musique

- L'écoute de la musique
- Le tempo / le bio rythme
- La musique et la danse
- La musique comme atmosphère

5e demi-journée : l'écriture

- Mise en jeu : Jeter son corps dans la bataille
- Rassembler les différents éléments étudiés durant la semaine
- Direction instantanée sur différents canevas et musiques
- Le public

Moyens pédagogiques et Modalités d'évaluation :

- écoute et observation des stagiaires par l'intervenant pour être au plus près de leurs besoins
- bienveillance dans le groupe pour oser prendre des risques
- apports historiques et théoriques
- mettre les stagiaires progressivement sur le plateau en état de création permanente
- bilan collectif en fin de semaine et retours individuels tout au long du processus

Supports pédagogiques : Définition des termes fantastique, burlesque, théâtre physique, acteur.rice-danseur.euse. Mises en perspective historiques.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.

Cie Troisième Génération

Sergi Emiliano i Griell est metteur-en-scène, comédien, pédagogue, codirecteur artistique de la Cie Troisième Génération. Il est diplômé du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Barcelone (Institut del Teatre), et titulaire d'un Master 2 d'Etudes Théâtrales à l'université Sorbonne Nouvelle. Avec une longue expérience en tant que professeur de techniques corporelles de jeu, il anime des stages au sein de différentes structures en France et à l'étranger. Agnès Delachair est comédienne, pédagogue, codirectrice artistique de la Cie Troisième Génération. Diplômée de l'École internationale de Mime d'Ivan Bacciocchi, elle enseigne dans des écoles et conservatoires à Paris et Barcelone. Au cinéma, elle est le rôle principal du long-métrage "Les histoires d'amour de Liv S." réalisé par Anna Luif, et obtient le Prix Jeune Espoir Féminin pour « La part de Franck » de Dominique Baumard. Elle est l'un des rôles principaux de la série « Le Chalet » de Camille Bordes Resnais et du long métrage « Ne nous soumet pas à la tentation » de C. Carron.

La Troisième Génération se rencontre en 2009 en France, au cours de formations corporelles du jeu d'acteur. Le mime est un art qui à la fois les fédère, les énerve et les passionne. Rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont envie de bâtir un théâtre choral, dessiné, rythmé et engagé, en explorant toutes les possibilités d'écriture qui redonnent à l'acteur une place centrale sur un plateau. Par leur travail en tant que compagnie artistique, ils se détachent volontairement d'une esthétique spécifique du mime pour utiliser la richesse de celui-ci en tant que simple technique de jeu, presque à la manière d'un « révélateur photographique » qui permettrait de rendre visible ce qui peut échapper à l'œil dans la vie. La Troisième Génération est la compagnie associée de L'Odyssée - Scène conventionnée d'intérêt national « Art et Création » de Périgueux.

Thomas Chopin

Chorégraphe, metteur en scène et dramaturge. Après l'obtention d'une licence d'Histoire à Nantes et une pratique acharnée de la glisse et du cirque, il se forme au théâtre, au clown et à la danse contemporaine (T.U de Nantes, Théâtre Le Samovar). Fondateur de la compagnie L'infini turbulent, il crée les pièces Ordalie, Chair de ma chair, Le Charme de l'émeute et prochainement Furie. Co-fondateur de L'intestine il co-écrit avec Laetitia Angot des pièces chorégraphiques et burlesques Un jour tout ira mieux et On Verra demain. Il est également co-auteur avec Simon Tanguy de Fin et suite, Je voyais ça plus grand, Crépuscule Frisson et La Montagne avec Guillaume Mitonneau. Pendant 20 ans il trace un parcours d'interprète. Il danse pour Nasser Martin-Gousset dans Peplum, pour Karine Pontiers dans Lamali Lokta et Phebus et Borée. En cirque, il participe aux expérimentations sur La Machine à jouer de Camille Boitel et en rue à la pièce de Philippe Ménard et Alexandre Pavlatta Homo Sapiens Burocraticus. Au théâtre il joue quelques clowns et bouffons dans des pièces de Shakespeare, de Lesage, de Tabarin et Debureau. Il joue également un anarchiste dans Les Hommes de rien de E. Labrusse et des victimes et des bourreaux dans Preparadise Sorry Now de R.W. Fassbinder.

SEMAINE 3

« Humanimalité » avec Claire Heggen et Francine Alepin

Compétences visées :

- o Se familiariser avec les principes, la technique et le vocabulaire du mime corporel et de techniques somatiques ainsi qu'aux fondamentaux de la dramaturgie corporelle et gestuelle
- o Construire un personnage à partir d'un imaginaire anthropomorphique
- o Confirmer son style, sa signature artistique au profit de sa propre création

Objectifs du stage :

- o Élaborer son propre vocabulaire gestuel tout en développant son registre expressif
- o Créer des personnages ou figures anthropomorphiques à travers divers styles de jeu corporel
- o Comprendre et explorer les fondamentaux de la dramaturgie corporelle et gestuelle, dont l'espace et la temporalité
- o Composer, mettre en scène et incarner/interpréter des situations mettant les personnages en action, soit en solo, en duo ou en groupe.

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Inspirée des univers de l'éthologie et du comportement humain, cette formation vise la création de personnages fictionnels anthropomorphiques. L'étude de la technique et certains principes du mime corporel conduiront la recherche et à la création de ces personnages singuliers. Segmentation du corps, fluidité/mobilité de la colonne vertébrale, articulation des membres, pratique du regard, de la respiration et de la posture serviront d'appui à l'incarnation d'un imaginaire personnel. Lors de cette formation, les participant.e.s auront l'occasion d'explorer des êtres hybrides qui se métamorphoseront selon différents styles de jeu, allant du plus quotidien au plus exacerbé. Leur mise en relation sera la possibilité d'élaborer des situations cocasses, absurdes ou dramatiques/tragiques suivant les propositions qui émergeront en cours de formation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 3 :

o Enseignement « Humanimalité » avec Claire Heggen et Francine Alepin

« ...l'humain partage avec le monde animal son propre corps et sa propre animalité ». Jacynthe Tremblay

Travailler le corps de l'acteur.rice par le prisme de l'altérité animale lui permettra d'explorer ses frontières corporelles, d'aborder le lien d'être humain à sa partie animale et de découvrir l'étrangeté et la familiarité de gestuelles qui nourriront sa palette expressive.

Processus pédagogique :

Afin d'élargir le registre expressif de l'acteur.rice et son aisance corporelle, une attention est portée au travail technique d'articulation intracorporelle. La méthode préconise une stratégie à la fois objective et subjective où l'empathie kinesthésique joue un rôle déterminant dans la compréhension et la réception du mouvement.

À partir d'explorations et d'improvisations dirigées ou libres, les participant.e.s seront à même de (re)produire et/ou de transposer les observations d'où naîtront leurs personnages anthropomorphiques entre l'humain et l'animal, ou les deux à la fois.

Seront également abordées les notions de styles de jeu (du plus sobre au plus exacerbé) en lien avec la notion de personnage (de la figure abstraite à la composition psychophysique). L'étude de la relation à l'autre, en chœur, en petits groupes ou en duo permettra d'explorer diverses situations.

La formation abordera de manière plus explicite les aspects suivants :

- Exploration de fondamentaux du langage corporel de l'acteur.rice et leur incidence sur les états de jeu: la respiration, le rapport à la gravité, la qualité du regard, la posture, le degré de tonicité, la fluidité et la mobilité des articulations
- Pratique de la technique, de la grammaire et du vocabulaire du mime corporel.
- Élaboration d'un vocabulaire gestuel original et personnel par les exercices de composition et d'improvisation.
- Exploration de la relation avec l'autre : dualité/polarité, mouvements de chœur, etc.
- Exploration des styles du jeu, du plus figuratif/concret, au plus poétique/ abstrait, du jeu réaliste à sa transposition.
- Réflexion et expérimentation d'éléments de la dramaturgie corporelle et gestuelle: l'espace, la temporalité, l'identité (du neutre à la composition) et l'altérité.
- Explorer les comportements animaux et les faire siens (Parades, stratégies, territoire, signaux , sensorialité, rituels, métamorphoses, etc).

Profil d'une séance type :

En lien avec les objectifs et le contenu proposés, les séances comprennent des périodes de mise en jeu, d'exercices techniques et d'explorations. Les durées des périodes varient selon le travail préconisé. Cela dit, une large place est laissée à l'improvisation autour des thèmes abordés favorisant ainsi l'émergence de la signature artistique de chaque participant.e et le déploiement de sa présence en scène.

Moyens et méthodes pédagogiques : Les deux intervenantes ont en commun les notions et la technique provenant du mime corporel.

Elles s'y appuieront différemment pour chacune en fonction de leur propre expérience.

Principalement pour Francine Alepin l'expérience de création tous azimuts au sein de la compagnie Omnibus et de l'enseignement prodigué aux acteurs de l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal.

Pour Claire Heggen pour ses pratiques de création au sein du Théâtre du Mouvement et d'enseignement à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières.

La méthode pédagogique préconise une approche coopérative où le contenu et la formation s'enrichissent avec la participation active du groupe.

Modalités et critères d'évaluation : Les évaluations des participant.e.s se font en continu pendant la formation. Elles consistent en des commentaires formatifs généraux ou personnalisés lors des exercices techniques, des séances d'exploration, d'improvisation et de création. L'évaluation de la formation s'effectue oralement à la fin de celle-ci en dialogue avec le groupe qui dresse un bilan des apprentissages, du processus pédagogique et de son déroulement.

Support fourni aux stagiaires : Des références bibliographiques et audiovisuelles seront remises en cours de formation.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.

***** En plus des vêtements usuels pour le mouvement, et afin de contextualiser les scènes qui seront créées, il est demandé aux participant.e.s d'apporter des éléments de vêtements très colorés (mouchoir, foulard, cravate, éventail, lunettes, petits objets et accessoires, etc) ainsi que des tenues plus citadines (par exemple, employé.e de bureau, fonctionnaire y compris des souliers avec ou sans talons).**

Claire Heggen

Directrice artistique de la compagnie Claire Heggen - Théâtre du Mouvement. Elle fonde en 1975 avec Yves Marc le Théâtre du Mouvement. Auteure, actrice, metteuse en scène, professeure, conseillère artistique, elle développe des compétences transversales à partir d'esthétiques contrastées. Elle crée des spectacles aux esthétiques en perpétuel renouvellement, basés sur la théâtralité du mouvement, aux confins des arts du mime, du théâtre gestuel, de la danse et de la marionnette. Elle crée une 30aine de spectacles qui tournent dans 60 pays.

Dernières créations : Aeterna 2019, Laps 2020, l'Inventaire animé 2021. Attachée à la notion de transmission, elle place le corps de l'acteur au cœur même de la création artistique. Elle enseigne dans de nombreux stages et écoles internationales en France et à l'étranger (Universités, Conservatoires d'Art dramatique et de danse, École Supérieure d'Art Dramatique-Paris, Instituts du Théâtre-Barcelone, Amsterdam, RESAD Madrid, Esacto'lido École nationale supérieure des Arts du cirque, Académie des Arts du Mime et du Geste-Périgueux). Depuis 1988, elle est chargée de cours à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. Elle y développe une recherche pratique et théorique, basée sur la relation corps/objet (masque, matériaux, marionnette) et fait partie du conseil pédagogique. Elle accompagne également de jeunes artistes dans leurs projets de création. Elle œuvre aux croisements entre les arts, en fondant, avec Yves Marc, les stages artistiques de la Ferme de Trielle et le GLAM (Groupe de liaison des Arts du Mime et du geste).

Francine Alepin

Metteuse en scène, comédienne et mime, Francine Alepin se consacre au théâtre corporel depuis plus de quarante ans. Son parcours artistique l'amène à défendre plus de soixante-dix rôles aux esthétiques variées, allant du répertoire classique aux œuvres actuelles, en passant par des créations iconoclastes et indisciplinées. Elle signe des mises en scène et des créations gestuelles qui voyagent au Québec comme à l'étranger. Son passage de trois décennies à la compagnie Omnibus l'a entraînée à la création et à la prise de risque artistique. Parallèlement à sa carrière ininterrompue d'interprète-créatrice et de metteuse en scène, elle se forme à l'analyse de mouvement (CMA-Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies) et obtient une maîtrise en théâtre, dont le sujet est la formation corporelle de l'acteur. Complice artistique à la gestuelle et à la dramaturgie, elle est régulièrement sollicitée pour accompagner les artistes dans leur processus de création. Elle est professeure associée à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec où elle a assumé les postes à la direction des cycles supérieurs et à la direction artistique. Elle participe à des projets interdisciplinaires dont Poésie en scène ainsi que l'aventure interculturelle Caravane : Quête anthropologique et poétique des gestes des Amériques. En ce moment, elle collabore à la consolidation d'un nouveau cadre d'analyse de mouvement (OAM), projet de recherche dirigé par Nicole Harbonnier du département de danse de l'UQAM. Tout récemment, elle met en scène Poésie in vivo, spectacle qui entremêle théâtre corporel et poèmes d'auteurs québécois.

SEMAINE 4

« Théâtre gestuel et burlesque » avec Jean-Claude Cotillard, avec l'accompagnement musical de Martina Rodriguez (violoncelliste et compositrice)

Compétences visées :

- o Maîtriser la construction d'un personnage, le choix des situations dans lesquelles évolue le personnage, la pertinence dans le développement d'une histoire (dramaturgie)
- o Maîtriser les enjeux de la dramaturgie du théâtre burlesque et être capable de construire une séquence burlesque (son origine, son développement, sa conclusion).

Objectifs du stage :

- o Découvrir et travailler les ressources comiques
- o Construire des personnages à partir d'outils spécifiques
- o Maîtriser la gestuelle, les mouvements du corps (marche, démarche, équilibre, chute, rythme et musicalité...)
- o Savoir se situer sur scène, présent dans un espace et dans la relation avec les autres
- o Savoir s'inscrire dans une démarche individuelle et collective de recherche et d'expérimentation.
- o Travailler sur le corps musical. Instaurer un dialogue complice avec une musicienne. Partage de la musique intérieure du corps avec une musique extérieure

PRÉSENTATION DE LA SEMAINE :

Pour cette dernière semaine, les stagiaires s'initieront avec Jean-Claude Cotillard au théâtre gestuel et burlesque et à la création de personnages par un travail technique et d'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. La "nature" du comédien, ses ressources comiques, son imagination et sa créativité.

La violoncelliste et compositrice Martina Rodriguez accompagnera nos travaux durant cette semaine.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA SEMAINE 4 :

o Enseignement « Théâtre Gestuel et Burlesque » avec Jean-Claude Cotillard

Processus pédagogique : Quelles sont les sources d'inspiration pour créer un personnage ?

Quels sont les styles et les formes de jeu qui peuvent nous inspirer ?

Le burlesque et le 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. 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 stagiaire doit découvrir et travailler sa nature comique. Cette nature est différente selon chacun.e. C'est l'éveil de l'esprit farceur et l'expérimentation de la distance avec le comportement réaliste.

1/ Technique :

Maîtrise corporelle. Respiration. Sens rythmique. Timing. Codes de jeu. 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...

2/ Improvisations et situations :

La "nature" du comédien/ de la comédienne, ses ressources comiques, son imagination et sa créativité. Comment construire un personnage. Quelles sont les situations propices au développement du burlesque.

3/ Le style :

L'esprit de la tragédie et du mélodrame dans le burlesque.

4 / La musique :

Travailler avec une compositrice pour la création d'une séquence de jeu.

5/ La création :

Le travail de 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.

Profil d'une séance type : 15 minutes d'échauffement. Il s'agit de concerner le système musculaire de chaque partie du corps et les principes respiratoires. Le/la comédien.ne, pendant ces exercices, doit, en permanence, se considérer en scène face à un public.

45 minutes de jeux techniques et thématiques, seul.e, à deux ou à plusieurs. Le rôle de l'intervenant est ici de guider et de vérifier la bonne réalisation des exercices selon deux critères : la justesse technique et le rapport de la technique à la personnalité du comédien/de la comédienne et à la note de jeu.

1 à 2 heures d'improvisation seul.e, à deux ou à plusieurs selon les thèmes. Ici, l'intervenant jouera un rôle critique. Il commentera la prestation, expliquera les phases réussies et les phases ratées. Il en analysera les raisons et demandera à l'acteur.rice de reprendre le jeu en tenant compte des remarques faites.

Premier jour :

1/ La stylisation des rythmes de la vie (le rythme fondu- freiné, le rythme saccadé-toc, le rythme accélération, le rythme décélération)

Proposer des situations mettant en jeu les rythmes stylisés

2/ Les personnages-caractères. Comment un trait de caractère peut conditionner la vie d'un personnage

Deuxième jour :

1/ Comment créer un personnage à partir de l'observation de la nature. Évocation, identification, métamorphose...

2/ Les personnages stéréotypes. Ce sont à la fois les stéréotypes de la vie et du théâtre : du héros à la victime, du prince au religieux, du rebelle au sauveur, du juge au persécuteur, de l'aventurier au romantique...

Les personnages stéréotypes dans des situations quotidiennes ou le sens du tragique dans les tâches domestiques.

Troisième jour :

1/ Les sensations : du chaud au froid en passant par toutes les réactions épidermiques, comment notre corps subit et réagit. Cela va des événements extérieurs aux troubles intérieurs (gastros intestinaux par exemple). Mise en jeu de la somatisation.

2/ Le mime : Comment le mime permet la création d'univers poétique ou burlesque. Expérimentations en solo et en duo du mime d'évocation.

Quatrième jour :

3/ Le corps dans la nécessité d'agir. Études des techniques mimées des contraintes (pousser, tirer, courses et déplacements). Études des situations auxquelles on veut échapper

4/ Les violences et les détresses du point de vue du clown.

Cinquième jour :

Expérimentation des styles et codes de jeu (jouer à la manière de...) : le mélodrame, les théâtres asiatiques, l'univers de la BD ou du dessin animé, etc.

Sixième jour - matin :

Choix de situations de jeu et développement dramaturgique de celles-ci. Restitutions publiques de phases de travail

Retours, débriefing/ bilan

Moyens et méthodes pédagogiques : Les étapes progressives :

1 - L'autonomie du comédien/de la comédienne : Concentration respiration, rire intérieur. : Le principe de la note de jeu.

2 - La créativité : Que se passe-t-il pendant l'improvisation. Quelles sont les méthodes pour trouver la liberté et ne plus dépendre du mental.

3 - Le jeu à deux : Comment trouver l'équilibre entre l'autonomie et la complicité. Par l'autonomie, permettre la mise en valeur du/de la partenaire

4 - L'écriture : Comment trouver l'équilibre entre la prouesse technique et le sens. Étude de la dramaturgie et de l'écriture.

5 - Le collectif : L'autonomie dans le groupe. Comment gérer un groupe dans la créativité et la réalisation.

Modalités d'évaluation : Elle se fait selon trois critères :

1 - la capacité individuelle à intégrer les consignes et à construire selon ces consignes

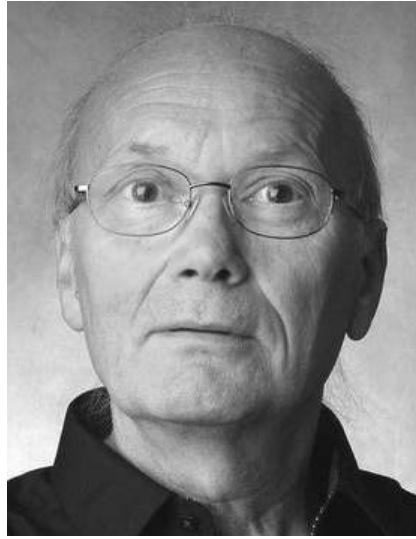
2 - la capacité à explorer toutes les gammes de jeu et à ne pas se contenter d'un style lié à la personnalité.

3 - l'intégration au travail collectif. Leader et exécutant.e.

Supports fournis aux stagiaires : Ouvrages littéraires traitant du théâtre gestuel et burlesque. Références cinématographiques historiques

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Espaces et sols dédiés à la danse et au théâtre corporel. Moyens de diffusion audio et vidéo.

FORMATEUR :

Jean-Claude Cotillard

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 *L'amour à 15H37*). Il a mis en scène Pierre Notte, Daniel Pennac, les clowns *Les Cousins*, Jean-Paul Farré et récemment le trio *Blond and Blond and Blond*.

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 » dans une école nationale.

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.

ACCOMPAGNÉ AU VIOLONCELLE PAR :

Martina Rodriguez

Martina Rodriguez est une violoncelliste originaire de l'Uruguay, qui aime naviguer dans des univers artistiques étonnants et variés (de la musique contemporaine à la musique improvisée, en passant par la chanson et les projets pluridisciplinaires).

Elle collabore régulièrement avec des compagnies de théâtre, marionnettes, danse et compose pour le théâtre et l'audiovisuel... Les nouvelles rencontres ne cessent de l'épanouir. Elle travaillera avec les stagiaires sur la composition musicale en lien avec leurs travaux.

Infos pratiques

INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS

Acteur.rices des Arts du Mime et du Geste ou du spectacle vivant, étudiant.es en mime, théâtre, cirque, marionnettes, danse, etc. Une expérience initiale des arts de la scène est souhaitée.

MODALITÉS D'ACCÈS / ADMISSIONS

Sélection sur dossier. Pour recevoir le dossier de candidature, envoyez votre demande à : academie.ete.amg@gmail.com avant le 31 mai 2025. Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure.

DATES

Du 30 juin au 26 juillet 2025 : 4 semaines soit 140h
(35h hebdomadaires réparties du lundi au samedi matin la 1e et la 4e semaine, et du lundi au vendredi la 2e et la 3e semaine).

LIEU

Salle de danse du Lycée Claveille, Périgueux

HÉBERGEMENT

Les participant.es sont libres de se loger par leurs propres moyens (locations de studios, appartements ou maisons à partager). Nous pouvons vous mettre en relation avec d'autres stagiaires pour organiser des colocations.

TARIF

Prise en charge Afdas ou autres organismes : n'hésitez pas à nous contacter pour un devis, si vous souhaitez déposer une demande (notre organisme de formation est certifié Qualiopi pour ses actions de formation).

Financement individuel : 1400 euros net.

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap, sous réserve que les conditions d'accueil et de formation soient compatibles avec votre handicap. N'hésitez pas à nous contacter pour faire étudier votre demande.

Festival MIMOS

Le festival Mimos aura lieu cette année du 1er au 5 juillet 2025.

Des tarifs préférentiels seront proposés aux stagiaires de l'Académie, dans le cadre du partenariat avec L'Odysée – Scène conventionnée de Périgueux.

Le festival Mimos est l'un des plus grands festivals des Arts du Mime et du Geste d'Europe. Il se déploie tous les ans, au cœur de l'été, pendant 5 jours, dans les rues, les jardins publics et les salles de spectacles de Périgueux. Créé en 1983, le festival Mimos s'attache à refléter la diversité des Arts du Mime, du Geste et du mouvement qui reposent sur le corps : mime, théâtre gestuel, performance corporelle, danse, cirque, théâtre d'objets, marionnettes.

Composé d'un IN, d'un OFF et d'une multitude d'événements autour du festival, Mimos s'adresse à toutes et tous, petits et grands, professionnels et amateurs. Chaque année, le jury du OFF permet de récompenser les compagnies à l'aide de 2 prix : le prix du public et le prix du jury.

QUELQUES TÉMOIGNAGES DES STAGIAIRES EN 2024...

” J’ai expérimenté des approches qui me nourrissent en tant qu’interprète et me donnent des outils très concrets : créations dramaturgiques, entraînement de l’acteur.

”
Richissime. Fertile. Doux.
Profond. Joyeux.

” Un mois intense plein de belles choses, de magnifiques rencontres et qui m’a permis d’y voir plus clair dans mes désirs et mes objectifs

” L’organisation et les intervenants étaient d’une grande qualité. Il y a une vraie cohérence entre les différentes pédagogies qui permet d’assimiler au fur et à mesure certaines outils

” Multitude de nouveaux outils à mettre à l’épreuve de la création, à faire mûrir et s’approprier pleinement

” C’est une expérience bouleversante humainement et artistiquement.

” Je suis contente d’avoir des outils pour dépsychologiser mon jeu. J’ai aussi découvert et compris le mystère