

DU RÉEL À LA FICTION

L'OBJET DU CŒUR DU RÉCIT

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

de Théâtre documentaire et de Théâtre d'objet

du 28 juillet au 6 août 2020 à Mirepoix (09)

menée par Benjamin Ducasse, Hugo Vercelletto - Cie Les Maladroits

Formation portée par le Théâtre de Cuisine, Organisme de formation
en partenariat avec le Festival MIMA, Festival de la marionnette actuelle

OBJECTIFS

Pratiquer la méthodologie de travail de la compagnie Les Maladroits
L'écriture plateau, à partir de recherches documentaires
La fusion entre le sujet, l'objet et celui qui s'en empare
L'utopie, les engagements, l'émancipation, le récit de vie

NOTE D'INTENTION

Les stagiaires se familiariseront avec les outils, les méthodes de travail développées ces 10 dernières années par la compagnie Les Maladroits; et exploreront son théâtre d'objet : les familles d'objet, l'objet matière, l'objet multiple, ses dimensions métaphorique et symbolique. Au cours de cette formation sera abordée l'écriture de plateau à partir d'improvisation et les différents états de présence de l'acteur (manipulateur, narrateur, personnage).

Il sera demandé en amont du stage un travail de recherche documentaire qui servira de terreau aux improvisations. Lier la petite et la grande Histoire, jouer avec le vraisemblable, revisiter le réel avec des objets seront quelques enjeux qui guideront cette formation.

Créateur, metteur en scène et interprète de leurs improvisations, les stagiaires seront invités à présenter lors d'une restitution publique, entrée libre, une forme brève pendant le Festival MIMA à Mirepoix le 6 août 2020 afin de confronter le travail mené en stage au regard de spectateurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 9 jours soit 60 heures

Tarif 1233,40 euros HT // 1480,08 euros TTC

Dates du 28 juillet au 6 août 2020 (sauf le lundi 3 août 2020)

Horaires de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h - du 28/07 au 05/08

7h/jour du 28/07 au 05/08 ; 4h/jour le 06/08

Restitution publique, entrée libre, le jeudi 6 août 2020 dans le cadre du Festival MIMA

Lieu Salle Dardier et salle de motricité, Festival MIMA - Festival de la Marionnette Actuelle, Mirepoix (09)

Nombre de participants 10 stagiaires minimum, 12 stagiaires maximum

Public ciblé Cette formation est ouverte aux artistes ayant déjà une pratique de la scène, comédien.ne, marionnettiste, artiste de cirque, danseur.se, performer.euse, metteur.se en scène.

Professionnels pouvant justifier de deux ans d'expérience professionnelle minimum.

Formation conventionnée AFDAS - ouverte aux artistes ayant des droits à la formation disponibles

Inscriptions envoyer CV et lettre de motivation au **Festival MIMA**

6 rue Vigarozy, 09500 Mirepoix - Tél 05 61 68 20 72

rp.mima@artsdelamarionnette.com

Les formateurs - Cie Les Maladroits

Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Écrire une fiction à partir de pièces documentaires. Jouer avec le vraisemblable, la fiction et le réel.
- Rencontrer la typicité du théâtre d'objet de la compagnie (travail autour des familles d'objet, de la maquette sur table, du travail de l'objet matière, utilisation de l'objet pour sa dimension métaphorique et symbolique, l'objet multiple).
- Pratiquer l'écriture de plateau pour être auteur, metteur en scène et interprète de son spectacle.

EQUIPEMENT

- Salle Dardier. Salle de 214m² - Plateau de plain pied. Ouverture de mur à mur 8,70m - Profondeur 6m - Hauteur sous gril 3,77m - Circulation possible derrière le plateau

Gradin rétractable de 144 places

2 loges avec miroirs, lavabos, portants, toilettes et douches

Un espace cuisine avec frigo, évier, petit four électrique et four micro-onde

- Salle de motricité. Obscurité relative - Pas de gril technique - gradin de 100 places. Loges à proximité

- Objets et matériel. La compagnie amènera une banque d'objets (environ 300 objets) à laquelle s'ajouteront les objets des stagiaires.

- Le Festival MIMA, festival de la Marionnette Actuelle propose 4 jours de programmation dédiés à la marionnette et au Théâtre d'objet du 6 au 9 août 2020, avec plus d'une vingtaine de spectacles de compagnies nationales et internationales. La compagnie Les Maladroits est associée à l'édition 2020 du festival ainsi qu'en amont par une résidence de territoire.

METHODOLOGIE

- 1 - L'objet et la métaphore. L'objet Matière. Les familles d'objet
- 2 - Mise en jeu des relations comédien/objet/public
- 3 - Improviser à partir d'objets et d'éléments documentaires
- 4 - Écrire, mettre en scène et interpréter un solo ou un duo. Imbriquer le réel et la fiction

EN AMONT DU STAGE

Chaque stagiaire choisit une thématique, un sujet qui résonne pour lui avec les mots **utopies, engagement et héritage**. Il réalise un travail de recherche documentaire sur ce sujet, cherche dans son histoire intime, réalise au moins un entretien avec une personne en lien étroit avec son sujet, fait des rencontres, complète avec des lectures de romans, d'ouvrages universitaires, des visionnages de films, de documentaires...

Il choisit et apporte 10 objets issus d'une liste d'objet proposée par les formateurs.

UNE JOURNÉE

Pour les 6 premiers jours de stage, le déroulé sera le suivant :

- Un rendez vous à 9h pour se saluer, partager une boisson chaude et se mettre en vêtements d'entraînement
- Une matinée de travail de 9h30 à 13h

Les matinées débuteront par des échauffements physiques puis par des exercices convoquant le théâtre d'objet, le rapport corps/objet ou le jeu d'acteur.

- Une pause déjeuner d'1h15
- Une sieste obligatoire de 15' menée en alternance par les formateurs et les stagiaires.
- Une après-midi de travail de 14h30 à 18h

Les après-midis seront quant à elle dédiées à la conception et à la monstration d'improvisation. Les passages permettront de mettre en exergue ce qui fonctionne dans les improvisations et de définir une nomenclature sur les différentes utilisations de l'objet.

Durant ces 6 jours, les formateurs transmettront des exercices et des outils aux stagiaires pour leur permettre par la suite d'écrire une forme brève.

EVALUATION

Pendant la formation, les formateurs se placeront dans un accompagnement personnalisé sur les compétences suivantes : Mise en jeu, corps, voix, utilisation de l'objet, équilibre corps/objet, pertinence de l'association sujet/objet, développement de la métaphore liée à l'objet, réutilisation de l'objet, travail visuel, travail de la matière, utilisation et respect des codes liés à l'objet, alternance des statuts de l'acteur, détermination, développement d'un univers esthétique et des familles d'objets, autonomie dans la recherche, esprit critique et autocritique, rapport au jeu et à l'audace, capacité de documentation, de synthèse, d'omission ; Utilisation des procédés cinématographiques : Champ contre champ, jeu d'échelle, ellipse, flash-back...

Une évaluation individuelle sera préparée et restituée à l'oral à chaque stagiaire à l'issue de la formation.

Parallèlement, la formation sera évaluée par les stagiaires sous forme d'échange collectifs et d'un questionnaire (contenu, organisation, objectifs, formateurs et organisme de formation).

PROGRAMME DETAILLE

JOUR 1 Créer le groupe et se familiariser avec l'objet

- .Échauffement et jeux pour briser la glace
- .Mise en place de l'espace de jeu et des objets
- .Transmission des notions de théâtre d'objet fortement inspirée par la pédagogie du Théâtre de cuisine : métaphore, symbole, objet concret, associations d'idées, cartographie
- .Réaliser le portrait d'un autre stagiaire avec des objets. Exercice composé de 4 étapes : interviews croisées, temps de préparation de l'improvisation, passages et retours des formateurs

JOUR 2 Raconter, apprivoiser le théâtre d'objet, improviser

- .Échauffement
- .Exercices d'acteurs visant à travailler la posture de narrateur, de conteur
- .Travail sur la notion de famille d'objet, retour sur la dimension symbolique et métaphorique de l'objet
- .Exercice d'improvisation avec des objets imposés. Retours des formateurs et mise en lumière des multiples utilisations de l'objet
- .Présenter son sujet à un autre stagiaire en tête à tête et dire pourquoi il nous touche
- .Réaliser une improvisation avec objets à partir des échanges effectués. Passages solos et retours des formateurs

JOUR 3 Objet Matière, objet multiple, relation corps/objet. Documentaire

- .Échauffement
- .Exercices mettant en relation le corps et l'objet. Manipulation de bâche plastique et d'objets dans un groupe en mouvement
- .Mise en exergue du temps de l'objet, du besoin de focus
- .Exploration autour de la série d'objet, l'objet multiple, l'objet matière
- .Exercice d'improvisation avec des objets imposés, dont de la matière
- .Création d'une forme brève et percutante autour d'un axe de la thématique choisie par le stagiaire. Passages solos et retours des formateurs

JOUR 4 La maquette, les échelles, le rapport qu'entretient le narrateur avec le public

- .Échauffement
- .Poursuite d'exercices d'entraînement autour de la grammaire du théâtre d'objet
- .Travail sur la maquette : le zoom, le plan large, les échelles
- .Sous la forme d'une improvisation collective, mise en relief du pouvoir narratif de l'objet
- .Partir du réel pour créer de la fiction. Friction entre l'histoire racontée et l'objet et inversement

JOUR 5 Narrateur/Manipulateur/ Personnage. Travail en duo

- .Échauffement
- .Exercices de recherche autour de la position du narrateur dans une forme de théâtre d'objet, s'inclure en tant qu'auteur dans son improvisation.
- .Appliquer une série de contraintes à son improvisation. Les contraintes auront été vues les jours précédents : Objet lieu, objet personnage, objet costume, zoom, jeux sur les échelles, faire exister un ailleurs, champ contre champ, métonymie, symbole, métaphore, ellipse, inclure une manipulation...
- .Penser et jouer une forme brève pour soi et un.e autre comédien.e. Passages, retours des formateurs

JOUR 6 Réel et fiction construire et mettre en scène des improvisations. L'écriture de plateau

.Échauffement

.En petit groupe, retravailler une improvisation réalisée dans la semaine. Guidés par les formateurs, les stagiaires seront amenées à jouer la proposition d'un autre pour leur donner à voir, proposer un autre angle d'attaque à la proposition initiale

.Dernière improvisation libre ou chaque stagiaire sélectionnera un point important de son sujet et des procédés de narration qu'il désire explorer. Invitation à se déplacer de ses habitudes ou de ses facilités. Passages et retours des formateurs

Bilan intermédiaire sur ce que l'on retient des outils donnés en formation, quelles improvisations nous ont marqué, qu'est-ce que l'on aimerait voir retravailler.

Après un jour de pause, les stagiaires s'attelleront à la création d'une forme brève en solo ou en duo. Cette proposition devra faire se rencontrer la thématique qu'ils auront choisie en amont du stage et les outils de création et de théâtre d'objet traversés la semaine précédente.

JOUR 7 Auteur, metteur en scène interprète

.Échauffement

.Temps d'échange et répartition entre les stagiaires des improvisations qui seront retravaillées en vue d'être montrées lors de la restitution publique.

.Pour chaque projet : choix du sujet précis de la forme brève. Sélection des objets, de la matière ou de la famille d'objet qui portera la narration. Choix de la métaphore reliant le sujet à l'objet. Formation d'un binôme de travail étant tour à tour œil extérieur et improvisateur. Il y aura une veille particulière à transformer le réel pour créer une matière théâtrale.

.Écriture du texte et des manipulations

JOUR 8 Ecrire, préciser, essentialiser puis répéter

.Finalisation de l'écriture des formes brèves

.Répétitions

.Enrichissement et coupes dans les propositions

.Choix de l'organisation de l'articulation des propositions pour le lendemain

JOUR 9 Diffusion des formes brèves pendant le festival MIMA

.Répétition générale et *huilage* des transitions entre chaque formes présentées

.Présentation publique des formes brèves, retours publics

.Temps de bilan

FORMATEURS

HUGO VERCELLETTO

Comédien, auteur et metteur en scène

En 2005 à la sortie du lycée, il co-fonde la compagnie **Les Maladroits** avec ses amis de longue date (Arno Wögerbauer, Valentin Pasgrimaud et Benjamin Ducasse), il ne sait pas à ce moment qu'il pose les premières pierres de son parcours professionnel. Et pourtant s'il avait été attentif, il aurait remarqué qu'il avait un pied dedans depuis sa plus tendre enfance. En effet, cela faisait dix ans qu'il pratiquait la Harpe et le jonglage. Déjà tout petit, avec ses cousins et ses sœurs, il faisait des spectacles sous l'œil attendri de ses grands parents, parents, oncles et tantes.

Reprenons, Hugo passe son permis de conduire, se forme à la clarinette, décroche un master de Physique Chimie, fait des spectacles avec Les Maladroits et milite dans un mouvement d'éducation populaire. Il se forme aux montages de chapiteaux avec le collectif Mobil Casbah qu'il intègre en 2008.

Il participe à de nombreux stages : théâtre d'objet, clown, marionnette, danse, écriture, cascade et théâtre corporel.

De ces multiples rencontres artistiques il retient :

- Katy Deville & Christian Carignon - Théâtre de Cuisine : *La dimension métaphorique de l'objet*
- Éric Blouet - cie Kumulus : *La sincérité du moment présent*
- Anne Reymann - Cie Ex-Nihilo : *Le plaisir concret du mouvement abstrait*
- Claire Heggen - Théâtre du mouvement : *La précision nécessaire du rapport corps-objet*
- Stéphane Filloque - Carnage Production : *L'art d'être ridicule avec sérieux*

Un jour Hugo est professionnel du spectacle vivant, il ne l'a pas vu venir mais il est content. Il espère pouvoir continuer à créer et jouer des spectacles encore de nombreuses années.

Sinon Hugo aime transmettre, il anime des stages et des ateliers avec des publics hétéroclites. Scolaires, amateurs, détenus, professionnels du spectacle ou encore comédien.ne en formation ont déjà pu croiser son enseignement.

Hugo est aussi complice artistique de la compagnie Lucane (Stéphane Imbert et Aëlla Labée) et le Mito Circus (Jonathan Ranger). Il participe, quand le temps le lui permet, au projet de consultations médicales simulées avec l'UFR de Médecine et le TU-Nantes.

Hugo a travaillé avec le Nez à l'ouest, La compagnie On vous emmène, Le théâtre 100 noms et la compagnie Désindividualisée.

MISES EN SCÈNE avec la compagnie Les Maladroits

2010. **Prises multiples.** Mise en scène Grégory Gaudin ; Conception et interprétation Simon Beillevaire, Hugo Vercelletto, Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer

2012. **La crèche de la rue de la tombe Issoire.** Un texte de François Caradec ; Idée originale et jeu d'Hugo Vercelletto ; Mise en scène Benjamin Ducasse

2014. **Marche.** Mise en scène et chorégraphie Anne Reymann ; Interprétation Benoît Canteteau, Hugo Vercelletto, Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Pauline Rumen et Arno Wögerbauer

2017. **Reconstitution à Nozay** Idée originale et jeu Arno Wögerbauer et Hugo Vercelletto; Conception et écriture collective Benjamin Ducasse, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer

2018. **Camarades.** De et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer

REGARDS EXTÉRIEURS sur d'autres projets de création

2017. **Little Big Circus** De et par Jonathan Ranger et Sebastien Rouaud. Compagnie Mito Circus,

2019. **De la cave au grenier** De et par Aëlla Labée et Stéphane Imbert. Compagnie Lucane

COMÉDIEN

2016-2018. **Pièce pour pièce** De et par Laurent Cèbe. Compagnie Désindividualisée.

2015-2019. **La famille O'Bryan** De et par Veronique Benica et Hugo Vercelletto. Compagnie On vous emmène.

FORMATIONS DISPENSÉES

// Depuis 2012 //

Pratique régulière d'ateliers à destination d'un public adultes et adolescents. Ces ateliers sont le plus souvent de courte durée (entre 2h et 2 jours), mené seul ou à deux. Ils s'inscrivent la plupart du temps en parallèle des spectacles de la cie Les Maladroits. Ils portent sur des jeux et exercices de théâtre d'objet.

// Septembre 2015 à avril 2016 //

Ateliers de création menés avec Valentin Pasgrimaud pour les étudiants de l'université de Nantes. 40 heures de formation réparties sur des ateliers hebdomadaires. Accompagnement de la création d'un répertoire éphémère de formes brèves.

// Mars 2018 //

5 jours de stage autour de l'univers artistique de la compagnie Les Maladroits à l'attention des élèves de 1ère option théâtre du lycée Desaigne de Blois en lien avec la Halle aux grains, scène Nationale de Blois

// Janvier 2020 // Stage de théâtre et de théâtre d'objet au Conservatoire du Mans.

// Mars 2020 // Master Class (15h) avec un groupe de comédien.nes en lien avec l'Hectare de Vendôme, scène conventionnée

BENJAMIN DUCASSE

Comédien, metteur en scène, codirecteur artistique

Il est cofondateur et co-directeur artistique de la compagnie **Les Maladroits**. Formé au conservatoire de théâtre de Nantes sous la direction de Philippe Vallepin, il se professionnalise avec la Cie Les Maladroits et le Théâtre Pom'.

Il se forme au théâtre d'objet et à la marionnette avec Christian Carrignon et Katy Deville (Théâtre de cuisine), Pascal Vergnault (Théâtre pour deux mains), Serge Boulier (Bouffou théâtre), Charlot Lemoine (Vélo théâtre), Jacques Templereau (Théâtre Manarf, Marmite Production), Agnès Limbos (Cie Gare Centrale), Didier Gallot-Lavallée (Royal de luxe), et Yannick Pasgrimaud (Marmite Production). Au clown avec Bonaventure Gacon (Cirque Trotola), et Gérard Gallego. Au mime corporel avec Fabrice Eveno, Grégory Gaudin, Philippe Schuler et Florian Butsch. À la danse contemporaine avec Anne Reymann (Ex Nihilo), Benjamin Lamarche (Cie Claude Brumachon) et Rodolpho Araya. A la cascade burlesque avec Stéphane Filloque (Carnage Production).

Au boniment avec Bernard Colin (Cie Tuchenn).

Depuis 2007, il joue et co-signe les mises en scène des spectacles de la compagnie Les Maladroits : **Y'a pas de mal !** (2007/2010), **Prises Multiples** (2010/2015), **Marche** (2014), **Reconstitution#0** et **#1** (2014/15), **Frères** version courte (2014), **Camarades** (2018/2020). Il signe la co-mise en scène de **Frères** avec Eric de Sarria, (2016).

Il met en scène les **4 Petites formes brèves relativement courtes** au sein de la compagnie.

Il joue aussi avec le collectif Totoblack dans le **PhotoMob** (2014/2017).

Depuis 2017, il joue le rôle de Costa le rouge dans la pièce du même nom avec la Compagnie Dans l'Arbre (Lille).

Toujours attaché à l'objet et au travail de la matière, il développe des compétences techniques en construction de décors et d'accessoires de spectacle.

Il jouera prochainement dans le troisième volet du triptyque **Frères/Camarades/Partisan** (titre provisoire) avec Hugo Vercelletto (2021).

LA COMPAGNIE LES MALADROITS

Génèse et structuration

La Compagnie les Maladroits voit le jour en 2004-2005 sous l'impulsion d'un groupe d'ami.es. Ils.elles ont entre 17 et 19 ans. Ensemble, ils.elles créent **Y'a pas d'mal !** présenté au Festival universitaire de Nantes en 2007. Repéré.es par Catherine Bizouarn, directrice du TU-Nantes, puis Corinne Gaillard, responsable théâtre et danse du Lieu unique, c'est avec leurs conseils et accompagnements qu'ils.elles professionnalisent leur projet de compagnie.

En 2008, la compagnie s'organise autour de quatre acteurs-créateurs : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer. Dans leurs bagages, des formations hétéroclites et complémentaires (École des beaux-arts de Nantes, Conservatoire d'art dramatique de Nantes, Conservatoire de musique de Nantes, parcours universitaires [Histoire ; Arts du spectacles : études théâtrales, Physique-chimie] et Éducation populaire), un désir de théâtre, d'images et d'histoires, et un groupe, un groupe de quatre amis, autour duquel ils tisseront leur projet artistique. Dans cette dynamique, collectivement, ils s'autoforment à la manipulation et au théâtre d'objet, au mouvement et à l'interprétation.

Héritages collectifs

« Plusieurs artistes et pédagogues ont marqué notre parcours et trouvent aujourd'hui un écho dans nos créations. Nos rencontres respectives avec Didier Gallot-Lavallée, cofondateur du Royal de Luxe, Christian Carrignon et Katy Deville du Théâtre de Cuisine, nous ont transmis le goût d'un théâtre bricolé, créatif, fait de récupération. Avec eux, nous avons construit notre rapport au théâtre d'objet, basé sur un langage métaphorique. Toutefois, nous tâchons d'ouvrir la discipline. Ainsi, dans nos créations, le champ chorégraphique tient une place importante. Chaque geste est chorégraphié, chaque manipulation est millimétrée, rien n'est laissé au hasard. Cela, nous le devons au jonglage, notre pratique fondatrice, mais aussi au théâtre sans parole (Fabrice Eveno, Gégory Gaudin) et à des trainings de danse contemporaine (Anne Reymann, Ex Nihilo). Nous avons également mené un travail d'acteur par le clown, notamment avec Gérard Gallego (compagnie Instant présent) et Éric Blouet (compagnie Kumulus). En tant qu'acteur, travailler le clown, c'est travailler sur ce que nous sommes, sur l'instant présent, la spontanéité et l'improvisation. Aujourd'hui, notre palette du jeu théâtral emprunte au style naturaliste, parfois burlesque, alliant le réalisme au fantasque, avec humour et gaieté. »

Depuis 2008, la Compagnie les Maladroits a mené 10 projets de création : 5 créations théâtrales, 3 projets de territoires et 2 projets arts plastiques. Outre la France, les créations de la compagnie sont diffusées en Allemagne, en Espagne, en Suisse, au Luxembourg et au Brésil. La Compagnie les Maladroits a reçu deux prix : le prix MOMIX 2017 (prix jeune et prix des professionnels) pour le spectacle **Frères** et prix Artaq « mention » 2012 pour le projet **Scotch**.

ORGANISME DE FORMATION

**KATY DEVILLE
CHRISTIAN CARRIGNON**

EN PARTENARIAT AVEC **MI MA**
MARIONNETTE
ACTUELLE

THEATRE DE CUISINE

La Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 87
@ : thcuisine@free.fr
www.theatredecuisine.com

N° de déclaration d'activité : 93131625413
SIRET : 327 167 441 00069
APE : 9001Z - Licence : 2-1059633