

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES SECRETS DE L'ACTEUR COMME OUTILS POUR LE MONDE CONSTRUIRE DE L'HUMAIN PAR LE THÉÂTRE

**DU LUNDI 13 SEPTEMBRE AU VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
À MARSEILLE**

LES SECRETS DE L'ACTEUR COMME OUTILS POUR LE MONDE

CONSTRUIRE DE L'HUMAIN PAR LE THÉÂTRE

>> Objectifs pédagogiques

- Identifier les différents cadres d'intervention et types d'ateliers
- Intégrer les spécificités culturelles, sociales, historiques, géographiques dans son intervention
- Concevoir une animation d'atelier
- Appliquer les outils pédagogiques d'animation d'ateliers en utilisant les techniques théâtrales
- Appliquer des techniques d'animation de groupe

Public visé

Comédien-ne-s ou artistes du spectacle vivant souhaitant animer des ateliers d'expression et de communication ou perfectionner leur maîtrise de cette pratique

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas (autres financements : nous contacter)

Prérequis

Avoir 2 ans d'expérience professionnelle en tant qu'artiste et avoir une expérience de l'animation d'ateliers théâtraux, même légère

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 15 jours – 105 heures

Du 13 septembre au 1er octobre 2021

Du lundi au vendredi

Effectif

16 stagiaires maximum

Lieu de formation

Friche Belle de Mai, Marseille [13]

Accessibilité

Formation accessible au P.M.R. | Dans un souci d'inclusion et d'amélioration de notre accessibilité, nous vous invitons à signaler d'éventuelles situations de handicap afin que nous puissions en tenir compte au mieux et adapter la formation à vos besoins.

Présentation

Les stagiaires croiseront sur ce stage à la fois les outils artistiques de transmission théâtrale, qui seront approfondis, et ceux de création et d'animation de groupe, que nous ferons découvrir et dont nous fournirons les bases clés.

Les stagiaires seront renseignés sur les différents cadres d'intervention et entraînés à concevoir leurs stages en fonction des enjeux spécifiques aux différents publics.

Intervenant-e-s

Sam Khébizi, Emma Gustafsson, Laurent Hatat, Didier Faure et Sara Louis

Modalités d'évaluation

En amont, le premier jour et pendant la formation : différents temps d'évaluation individuel et collectif.

En fin de période : débriefings à chaud à l'issue de chaque ateliers et bilan collectif chaque soir.

Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Candidature

Jusqu'au 27 août 2021

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

- **Identifier** les différents cadres d'intervention et types d'ateliers
- **Intégrer** les spécificités culturelles, sociales, historiques, géographiques dans son intervention
- **Concevoir** une animation d'atelier
- **Appliquer** les outils pédagogiques d'animation d'ateliers en utilisant les techniques théâtrales
- **Appliquer** des techniques d'animation de groupe

Compétences visées

- Être capable de poser d'emblée les bonnes questions pour identifier le cadre d'intervention
- Avoir la souplesse nécessaire pour adapter un programme, en sachant qu'il peut exister autant de formes d'atelier que de publics
- Avoir conscience de la valeur des outils d'intelligence collective et de création de groupe et en avoir intégré les notions de base
- Maîtriser une large palette personnelle de techniques et d'outils d'intervention.
- Être capable de concevoir des ateliers adaptés à tous types de publics
- Savoir les décrire et en défendre le contenu
- Maîtriser les techniques clé pour créer et animer un groupe
- Maîtriser avec certitude l'utilisation et la transmission des outils théâtraux dans l'intérêt des participants
- Être autonome face à un groupe dans le cadre d'un atelier
- Pouvoir prendre en charge avec confiance une large gamme de situations et de publics

Déroulé pédagogique

Les stagiaires croiseront sur ce stage à la fois les outils artistiques de transmission théâtrale, qui seront approfondis, et ceux de création et d'animation de groupe, que nous ferons découvrir et dont nous fournirons les bases clés. Les stagiaires seront renseignés sur les différents cadres d'intervention et entraînés à concevoir leurs stages en fonction des enjeux spécifiques aux différents publics.

Phase théorique et découverte des outils de création et d'animation de groupe

Questions abordées :

- Quels sont les publics possibles ? : état des lieux des différents publics / Intégration des spécificités culturelles, sociales, historiques, géographiques dans son intervention / notion à développer qu'il y a autant d'atelier que de public / adaptabilité / question de la spécificité et de la diversité des publics
- Secteur d'activité possible pour les ateliers [entreprises / collectivités / sanitaire et social / écoles, collèges et lycées / milieu carcéral...]
- Pour quoi faire de la transmission ? Dans quel but ? Quel sens y donner / y trouver ?

Phase d'expérimentation des techniques d'intervention théâtrales

- Expérimentation collective des différentes techniques théâtrales de base pour animer des ateliers (corps, voix, texte, théâtre forum, improvisation, discours...)
- Expérimentation collective de techniques complémentaires ou plus personnelles, proposées par chaque stagiaire
- Mise en lien par la pratique des techniques théâtrales et des grands objectifs pédagogiques d'un atelier : Communication / Ecoute / Confiance / mobilisation des Intelligences collective et émotionnelle

Phase d'approfondissement de chacune des techniques d'animation d'ateliers

Thèmes et exercices traversés :

- La mise en route d'un atelier - méthodes corporelles
- Etude concrète d'exercices tiroirs pour développer les dynamiques individuelles et de groupes

- Guide d'improvisation
- Etude concrète d'exercices tiroirs pour développer les prises de paroles individuelles et dans le groupe
- Approche concrète d'une méthodologie de l'invention d'exercices : mise en place des objectifs pédagogiques et artistiques
- Adaptabilité aux publics et aux situations spécifiques (tout petits, handicapés, personnes âgées, nécessités de mesures sanitaires, etc.)
- Approche concrète de l'improvisation collective comme expérience de mise en jeu des sensibilités développées lors des exercices

Phase d'expérimentation de la direction d'ateliers « par soi-même »

Les stagiaires se prépareront à la phase d'immersion prévue en fin de semaine 3, en animant à tour de rôle le groupe, sous la supervision des intervenants. Les autres stagiaires « joueront » différents types de publics, ce qui porte également la valeur pédagogique, pour eux, de l'incarnation d'un public.

Phase de conception d'ateliers

Points abordés :

- Conception d'animation d'atelier
- Comment fabriquer un atelier théâtre sur un temps donné avec un public donné
- Arbitrer la conception méthodologique et théorique
- Tenir compte d'un planning et d'objectifs définis
- Ecrire une note d'intention artistique en adéquation avec la pratique pure de l'atelier

NB : la phase suivante d'immersion sera anticipée, afin que les stagiaires puissent concevoir certaines des interventions qu'ils feront en immersion.

Phase d'immersion en ateliers réels

- 6 binômes de 2 stagiaires animent chacun plusieurs ateliers. Chaque fin d'après-midi, un débriefing est fait avec les intervenants
- Les groupes test sont connus dès le début de la semaine par les stagiaires et ont été préparés en ce sens, un autre groupe test sera un groupe « surprise »
- Les encadrants supervisent les ateliers

Programme prévisionnel

Semaine 1 - Du 13 au 17 septembre 2021

Pour chaque phase, il conviendra de questionner les objectifs, pratiquer les exercices et en développer l'analyse

Jours 1 et 2 - Phase théorique

avec Sam Khébizi

- Etat des lieux personnel et diagnostic des besoins avec chaque stagiaire, en temps collectif
- Présentation des différents cadres d'intervention possibles pour les ateliers (entreprise, école, centre aérés, prisons, hôpitaux, etc.)
- Echanges et retours d'expériences sur les spécificités des publics (culturelles, sociales, historiques, géographiques...)
- Echanges et éclairage sur les enjeux sociologiques et l'opportunité des outils théâtraux pour nourrir la communication et l'expression.
- Découverte par les stagiaires, en tant que public, de différentes techniques d'animation de groupes qui leur seront enseignées les jours suivants.

Jour 3 - Phase de découverte des outils de création et d'animation de groupe

avec Sam Khébizi

- Découverte et mise en pratique de techniques d'animation de groupe, que les stagiaires auront expérimenté en tant que « public », lors de la phase théorique.

Jours 4 et 5 - Phase d'expérimentation des techniques d'intervention théâtrales avec Emma Gustafsson & Laurent Hatat

« Construire l'atelier »

- Faire place aux acquis des participants
- Identifier les enjeux et les besoins pour la mise en place d'un atelier
- Clarifier les collaborations et établir un programme pédagogique dans la souplesse
- La question de l'autonomie créative en formation

« Chasser la peur du ridicule » [chez les participants]

- Décryptage du processus de rencontre et des enjeux de la formation du « groupe »
- Mise en interrogation des cas possibles d'autoexclusion - publics et environnements spécifiques
- Le rapport au pédagogique et au plaisir

Semaine 2 – Du 20 au 24 septembre 2021

Pour chaque phase, il conviendra de questionner les objectifs, pratiquer les exercices et en développer l'analyse

Jours 6 à 9 - Phase d'approfondissement de chacune des techniques d'animation d'ateliers avec Emma Gustafsson & Laurent Hatat

« Inventer sa voie : l'espace et le corps »

- La mise en route d'un atelier - méthodes corporelles
- Etude concrète d'exercices tiroirs pour développer les dynamiques individuelles et de groupes
- Guide d'improvisation

« Inventer sa voie : la parole »

- Etude concrète d'exercices tiroirs pour développer les prises de paroles individuelles et dans le groupe
- Guide d'improvisation

Faire « du neuf avec de l'ancien »

Approche concrète d'une méthodologie de l'invention d'exercices : mise en place des objectifs pédagogiques et artistiques

- Adaptabilité aux publics et aux situations spécifiques [tout petits, handicapés, personnes âgées, nécessités de mesures sanitaires, etc.]

« Utiliser l'énergie du groupe »

- Approche concrète de l'improvisation collective comme expérience de mise en jeu des sensibilités développées lors des exercices

Jour 10 - Phase d'expérimentation de la direction d'ateliers « par soi-même » avec Emma Gustafsson & Laurent Hatat

- Proposition et expérimentation d'exercices élaborés par les participants
- Réflexion sur les temporalités, cas particulier du long terme
- Question de la « monstration finale » d'un atelier
- Pourquoi-comment.

Semaine 3 – Du 27 septembre au 1er octobre 2021

Jours 11 et 12 - Phase de conception d'ateliers avec Sam Khébizi

- Entraînement à la conception de programme d'animation d'ateliers et à la synthèse (écrite et verbale) de ceux-ci
- Concevoir l'atelier
- Comment parler de l'atelier, le décrire, le « vendre » ? [Note d'intention, rendez-vous de « pitch » des ateliers...] - simulation de rendez-vous et coaching sur la capacité à synthétiser efficacement la démarche de l'atelier proposé.

Jours 13 et 14 - Phase d'immersion avec Sam Khébizi, Sara Louis et Didier Faure

- Pour chaque binôme de stagiaire, mise en pratique avec public réel de plusieurs ateliers de 2 à 3h, avec des publics différents [affectation des binômes à différents types de publics, selon les objectifs définis avec les stagiaires au début du stage]
- Débriefing de chaque binôme à chaud après chaque fin d'atelier avec l'intervenant présent
- Bilan en séance collective à la fin de chaque journée

Jour 15 - Phase de bilan de stage

avec La Réplique, Sam Khébizi, Sara Louis et Didier Faure

- Bilan et retours complets sur les ateliers en immersion des 2 jours précédents
- Bilan collectif et bilan individuel de la formation

Moyens pédagogiques et techniques

- Outils de diagnostic interne et externe expérimentés et emportés
- Plan d'action pour concevoir son atelier
- 1 salle pour le travail des ateliers
- 1 plateau adapté pour théâtre et danse

Modalités d'évaluation

En amont du stage : Toutes les candidatures seront étudiées par les intervenants. Après une première sélection sur dossier, les intervenants contacteront un certain nombre de comédiens pour constituer le groupe le plus homogène possible.

Le premier jour de la formation : Accueil des stagiaires, présentation de chacun et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation : Les temps d'échanges individualisés à l'issue d'un exercice ou d'une mise en situation doivent permettre d'évaluer ce qui fonctionne ou pas pour le stagiaire, de détecter les difficultés et d'adapter les consignes afin de travailler les éventuels blocages dans un processus d'accompagnement. Il s'agira de questionner régulièrement la compréhension et l'assimilation des stagiaires.

Sur le plan collectif : L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée permettent le suivi de la progression pédagogique et du respect du programme prévisionnel.

Chaque fin de semaine fait l'objet d'un bilan collectif spécifique et, au besoin, individuel.

En fin de période : La phase d'immersion en ateliers comprend des débriefings à chaud à l'issue de chaque atelier et un bilan collectif en fin de chaque journée. Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Une grille d'évaluation individuelle destinée à évaluer la progression des stagiaires sur les objectifs poursuivis pendant le temps de la formation, sera renseignée par le responsable de formation et les formateurs.

Les stagiaires auront à remplir un questionnaire de satisfaction dit "à chaud" qui permettra de collecter leur opinion et leur ressenti. Il sera suivi d'une évaluation dite "à froid", quelques mois plus tard, destinée à évaluer les effets de la formation sur leur parcours.

Présentation des intervenant-e-s

Sam Khébizi - Directeur des Têtes de l'Art, Directeur de la coopérative Smart, Vice-Président de la CRESS PACA délégué à la Culture

Depuis 1991, Sam Khébizi a été parallèlement investi dans le champ culturel et socio-culturel. Formé au Conservatoire National de Région de Marseille en art dramatique, il travaille comme comédien pour le théâtre ou la télévision mais également dans le cadre d'ateliers de transmission auprès de nombreux établissements scolaires ou socio-culturels. Co-fondateur et directeur des Têtes de l'Art, structure majeure en PACA sur les questions de médiation et d'accompagnement des pratiques artistiques participatives ainsi que sur le conseil et la formation des acteurs concernés par ce champ, il est également formateur et consultant sur de nombreux sujets relatifs aux différents cadres applicatifs de la pratique artistique. Engagé dans de nombreux espaces de représentation, il est un fin connaisseur des circuits culturels régionaux au travers de ses mandats au sein de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire et de la Coordination des fédérations et associations de Culture et de communication. Au travers de ses activités, il accompagne les mutations du secteur tout en défendant la place stratégique des acteurs du tiers secteur culturel dans l'économie régionale.

Laurent Hatat - Comédien, metteur en scène et intervenant pédagogique

Il fonde en 1999 la compagnie Anima Motrix, installée dans le nord de la France. Il aime questionner dans son travail l'altérité, les rapports de domination sociale et les violences qu'ils induisent. Il a mis en scène une vingtaine de spectacles d'après des textes notamment d'Agota Kristof, Jean-Luc Lagarce, Daniel Keene, Wolfgang Borchert, Voltaire, Laurent Bunet, G.E. Lessing, Nancy Huston, Beaumarchais, Didier Eribon... En janvier 2020, il crée, en collaboration avec Emma Gustafsson, une adaptation d'Edouard Louis Histoire de la Violence, en coproduction avec la Scène Nationale de Valencienne, le Théâtre d'Esch, la Scène Conventionnée d'Annemasse, et la Comédie de Béthune.

Lauréat de l'Unité Nomade de Formation à la Mise en scène du Conservatoire de Paris, il a été artiste associé à la Scène Nationale l'Hippodrome de Douai, au CDN de Besançon, au Théâtre de la Commune, au CDN d'Aubervilliers, au Théâtre du Nord, CDN de Lille. Dans ces Centres Dramatiques, au-delà de son travail de créateur, il s'est beaucoup investi dans la formation professionnelle en dirigeant de nombreux ateliers de formation pour acteurs confirmés. Il enseigne régulièrement au sein de l'École du Nord, et a dirigé des ateliers entre autres dans les écoles d'acteurs de St Etienne, de Limoges, à l'ESAD de Paris, dans les classes pro des conservatoires de Caen, de la Roche sur Yon, du Xe à Paris.

Emma Gustafsson - Danseuse, chorégraphe, comédienne et intervenante pédagogique

Née en Suède, elle connaît d'abord une carrière en tant qu'artiste chorégraphique pour ensuite se tourner vers le théâtre. Formée au Elmhurst Ballet School en Angleterre et à l'école du Ballet National de Stockholm, elle danse au Royal Swedish Ballet, au Jeune Ballet International de Rosella Hightower à Cannes, au Staatstheater Saarbrücken, et au Ballet Preljocaj, compagnie dans laquelle elle crée et interprète pendant près de dix ans nombreuses pièces d'Angelin Preljocaj. Depuis 2004, elle chorégraphie également ses propres pièces dans le cadre des "Affluents" du Ballet Preljocaj. Toute au long de sa carrière de danseuse, Emma nourrit en parallèle un intérêt pour le théâtre, se formant peu à peu au métier d'actrice qu'elle exerce depuis 2009. En 2015, elle joue en tant qu'actrice dans *Retour à Berratham*, créée par Angelin Preljocaj pour La Cour d'Honneur du Palais des Papes dans la 69ème édition du Festival d'Avignon. Ce spectacle tiendra une place particulière dans sa carrière permettant d'approfondir une réflexion sur la corrélation entre danse et théâtre sur le plateau et l'utilisation du mouvement dansé comme vecteur d'émotion dans le jeu d'acteur. Emma Gustafsson enseigne depuis nombreuses années en danse et en théâtre. La question de la croissante demande de pluridisciplinarité des artistes aujourd'hui reste toujours centrale dans sa réflexion pédagogique.

Sara Louis - Comédienne, metteuse en scène et intervenante pédagogique

Après une enfance passée à l'étranger, où elle apprend plusieurs langues, elle commence le théâtre à l'adolescence, à Genève, avant d'entrer à l'École Internationale de théâtre LASSAAD à Bruxelles, puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris.

Au théâtre, elle a travaillé notamment avec Claude Stratz, Bernard Sobel, Anne Bisang, Victor Gauthier-Martin, Michel Deutsch, Jean Liermier, Maud Hufnagel et Lucie Nicolas, Dorian Rossel, Estelle Savasta, Nathalie Bensard... sur des textes de Pirandello, Sarah Kane, Laurence Déonna, Arnold Wesker, Shakespeare, Musset, Philippe Minyana, Suzanne Lebeau, etc. En 2004, elle co-fonde avec 4 autres comédiennes-metteuses en scène, Le collectif F71.

Le groupe fabrique des spectacles autour de la pensée du philosophe Michel Foucault, à partir de matériaux non dramatiques, issus de l'actualité, l'histoire ou les arts plastiques. *Foucault 71*, spectacle fondateur du collectif, reçoit le Prix du Jury de la 1ère édition du festival Impatience en 2009. Au cinéma, elle tourne avec Jacques Rivette, Peter Watkins,

Mario Fanfani, Michel Deutsch, Louis Hans-Moëvi, Philippe Petit... Elle prête sa voix anglaise ou française à différents supports : radio, voix off de documentaires, éditions multimédias.

Sara Louis est titulaire du diplôme d'état d'enseignement du théâtre (DE).

Depuis une dizaine d'années, elle initie des projets en prison, souvent orienté vers la création sonore.

En 2018-19, elle mène avec la journaliste et historienne Laure Adler, un atelier de création radiophonique à la maison centrale d'Arles autour de Bérénice, de Jean Racine.

En 2020, avec "Lieux fictifs", laboratoire d'expérimentation cinématographique, elle crée une fiction sonore : "les Acteurs" avec un groupe de 10 détenus de la prison des Baumettes, à Marseille.

Didier Faure - Comédien, metteur en scène et intervenant pédagogique

Son parcours commence en tant que comédien, l'improvisation, la commedia dell'arte, notamment auprès de Carlo Boso, pour cheminer vers des esthétiques plus épurées et plus contemporaines. Dans cet univers, sa recherche personnelle s'appuie sur le corps, la musique et la scénographie, pour donner naissance au texte. Le théâtre, la danse, la musique, la scénographie, le son, la vidéo, l'objet sont ses différents médias d'explorations.

L'humain dans son rapport à soi et l'autre est régulièrement sa ligne de recherche et d'écriture soit personnelle pour les « seul en scène », soit issue d'interviews ou d'écrits du réel pour les spectacles pluriels ou participatifs.

Ses dernières créations sont autour de l'intergénérationnel et du travail avec des personnes porteuses de handicap.

La transmission au travers de différents médias lui permet de délivrer ce qu'il a traversé, de recevoir ce que les apprenants livrent, afin de créer une mise en partage.

Donner à voir cet être humain dans toute sa fragilité, dans sa quête de sincérité, afin d'ouvrir un autre regard sur l'autre et donc sur soi, au travers d'un théâtre sensible.

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 27 août 2021

Un entretien préalable sera réalisé afin de faire le point sur votre besoin en formation et le financement envisagé. Vous serez amené·e à nous fournir un CV, une lettre de motivation à l'attention des intervenants et une photo (format portrait). D'autres documents pourront être demandés en fonction des attentes des formateurs.

Une sélection sera effectuée par les intervenants afin de constituer le groupe définitif.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 1817€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du 27 août 2021, le devis que La Réplique vous fournira ainsi qu'un CV, une lettre de motivation et ce dossier pédagogique. L'Afdas peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires. Pour rappel, l'ouverture des droits se fait après 2 ans d'ancienneté, sous réserve d'avoir cumulé au minimum 48 cachets sur les 24 derniers mois.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : du lundi 13 septembre au vendredi 1er octobre 2021, à Marseille

Durée : 15 jours – 105 heures

Horaires : 10h-18h (sous réserve de modification)

Convocation : lundi 13 septembre à 9h45

Réclamations et litiges

En cas de difficultés rencontrées durant la formation, l'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger et trouver une solution à la situation : formationpro@lareplique.org

La Réplique

La Réplique est un collectif de 300 comédiennes et comédiens professionnel·le·s questionnant leur art, les modalités et les enjeux de leur métier dans le but de mutualiser les compétences, de partager les savoirs, de stimuler la recherche et de fédérer un réseau de professionnel·le·s. Ouvert à toutes les disciplines du spectacle vivant et de l'audiovisuel, le collectif fait le lien entre la collecte de connaissances et l'acquisition de compétences qui viennent alimenter le geste artistique, à la recherche d'équilibre entre l'émulation, la solidarité et l'emploi.

L'équipe

L'équipe formation professionnelle : formationpro@lareplique.org

Marie-Anaïs Bigo – Déléguée générale

Joffrey Lefebvre – Régisseur de production et des formations professionnelles

Laure Massol – Chargée d'administration et de communication

Carole Malinaud – Chargée de programmation et de la relation adhérent·e·s

Emma Fanget – Assistante de coordination

Mazarine Scheidt – Assistante de production

Depuis 2017, La Réplique est inscrite au catalogue de référence qualité de l'AFDAS : Datadock

