

Programme de la formation professionnelle.

« Stage de Perfectionnement - Niveau 2 : Fabrication d'un masque de théâtre en liège »

L'intention

L'objet de ce stage sera **l'étude des techniques de sculpture adaptées aux contraintes du spectacle vivant par la fabrication d'un masque de théâtre en liège.**

En effet, le masque est aux origines du théâtre. À travers la métaphore du masque, on interroge toute l'histoire du théâtre, en occident comme en orient.

L'étude et la fabrication d'un masque de théâtre sont un prétexte à une réflexion plus approfondie sur la notion de sculpture au théâtre et à la notion de personnage.

Cette formation permettra des allers-retours entre théorie et pratique sur des problématiques telles que l'identité d'un personnage masqué, la question du réalisme, de l'interprétation appliquée au théâtre, la question du rapport de l'objet au comédien et au plateau, autant sur les aspects plastiques que dramaturgiques.

Les techniques utilisées sont variées et offrent un large champ d'apprentissage :

Ainsi le stagiaire sera amené à découvrir ou perfectionner les techniques de modelage en argile, de moulage, d'utilisation et maîtrise de matériaux tels que le plâtre, les résines polymères, les silicones, le liège, les pigments et liants divers ; autant de matériaux que le stagiaire sera amené à utiliser ultérieurement, au gré des différents projets artistiques de son parcours professionnel.

Cette formation vise à former le stagiaire aux techniques de base de la sculpture appliquée aux arts dramatiques (théâtre, mais aussi cinéma et cinéma d'animation).

A l'issue de cette formation, le stagiaire devra être capable de répondre à différentes demandes professionnelles concernant la sculpture dans le domaine du spectacle vivant autres que le masque (réalisation de marionnettes, accessoires, certains effets spéciaux...)

La sélection

Cette formation de 60 heures accueille des marionnettistes, plasticiens, comédiens, accessoiristes, décorateurs, costumiers, ou **tout autre professionnel du spectacle vivant de plus d'une année de professionnalisation**, et **désirant acquérir, entretenir ou perfectionner ses connaissances dans le domaine de la sculpture appliquée au théâtre.**

L'étude du dossier de candidature est accompagnée d'un entretien préalable avec examen du book et éventuellement des productions plastiques antérieures (support photos ou objets rapportés).

Un sens de la forme, une bonne aptitude au travail manuel sont requis pour cette formation et seront appréciés après entretien.

Aucun niveau d'études spécifique ne sera exigé. L'équipe pédagogique attache un soin particulier à la connaissance et l'expérience personnelle de chaque candidat, pour l'orienter, définir avec lui les spécificités de son parcours de formation puis faire le point en cours et en fin de formation.

La durée totale de formation est fixée à **60 heures**, réparties sur 2 semaines de 30h.

Du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Cette formation s'adresse à **8 participants maximum.**

Le lieu de formation

La formation aura lieu dans les locaux de la compagnie « Azur et les Aéroplanes » au 3, place Croix Paquet 69001 LYON.

Le lieu de formation de la compagnie « Azur & les Aéroplanes » se veut un lieu de respect et d'écoute, de disponibilité et de convivialité mettant en valeur le travail d'équipe, autant que de recherche de l'excellence et de rigueur, pour mettre la créativité et la compétence technique au service de l'artistique.

La compagnie « **Azur & les Aéroplanes** » met à la disposition du stagiaire un atelier professionnel d'une surface de 70m² **des outils et matériaux variés** (échantillonnage de résines et polymères, liants et pigments, peintures et patines, outils spécifiques du modelage, outils de précision, mini-perceuses, plans de travail adaptés, un stock de matériaux de décoration, des maquillages spécifiques, des matériaux pour coiffes...)

L'atelier est équipé de toutes les **protections nécessaires et indispensables à la sécurité du stagiaire** : masques respiratoires jetables et masques avec cartouches neuves, lunettes et gants de sécurité... La salle est équipée d'extracteurs d'air et la compagnie a souscrit aux assurances couvrant toutes ses activités dans son local.

Les stagiaires devront prévenir le formateur au moment de l'entretien d'éventuels problèmes de santé pouvant nuire à l'utilisation de certaines techniques (ex : allergies connues à certains produits)

La compagnie « **Azur & les Aéroplanes** » met à la disposition du stagiaire **l'accès au fonds de documentation de la compagnie** : une collection de livres, livres d'art, revues, DVD, CD-Rom, diaporamas, articles, photographies, mémoires et autres documents relatifs aux arts et techniques du Théâtre et particulièrement du Masque et de la Marionnette.

Ces documents seront en libre accès pendant toute la durée du stage et certains seront utilisés à des fins pédagogiques particulièrement lorsqu'il sera question de montrer les différents types de masques de théâtre dans le monde.

Evaluation

Le procédé de fabrication d'un masque de théâtre est rythmé par différentes phases bien distinctes.

A la fin de chaque phase du travail, il sera donc procédé à une évaluation du travail effectué (par rapport aux directives proposées) **et un bilan pédagogique** (par rapport aux objectifs définis) qui permettront au stagiaire de passer à l'étape suivante en ayant bien assimilé le processus.

A la fin de chaque semaine, il sera fait un bilan général de la semaine écoulée.

A la fin du stage, **l'objet terminé sera examiné et analysé par le formateur**, pour chaque stagiaire et aussi pour le groupe.

Pendant la durée du stage, la production du stagiaire sera analysée à chaque stade par le formateur, devant et avec les autres stagiaires, afin de favoriser l'esprit critique et l'analyse des erreurs et réussites de chacun.

L'assiduité aux cours est indispensable car le programme est précis. Les techniques, les outils, et outillages utilisés demandent que tous les stagiaires puissent **travailler les mêmes étapes en même temps**.

Au niveau pédagogique, il est important que les stagiaires suivent les enseignements de chaque phase pour comprendre et passer aux étapes suivantes.

La formation terminée, le stagiaire se verra remettre un certificat de stage notant les techniques utilisées et appréciant la qualité professionnelle de son travail ainsi que son assiduité.

Un compte rendu par écrit concernant l'évaluation de la formation elle-même sera demandée au stagiaire à la fin du stage, afin d'ajuster l'enseignement aux différentes attentes professionnelles du public concerné.

Programme détaillé

Au niveau pratique et concret, les différentes phases de réalisation seront les suivantes :

1ère semaine :

Lundi - **Objectif de la journée : Présentation des finalités générales du stage. Présentation des postes de travail et des outils.**

Choix du personnage.

Exercices préparatoires au modelage.

- Présentation de l'atelier, de sa configuration. Présentation des outils et matériaux disponibles qui seront employés tout au long du stage et pendant la journée. Information sur les consignes de sécurité et le règlement intérieur de la compagnie.
- Présentation du centre de documentation.
- Exposé du formateur et démonstration du processus global à l'aide de moulages préexistants et d'un diaporama détaillé.
- Exposé du formateur sur les caractéristiques propre à la sculpture dramatique et au masque de théâtre en particulier. Démonstration des différents types de masques de théâtre dans le monde.
- Recherche et choix du personnage par le stagiaire (consultation les différents documents du fonds de documentation ou/et recherche intuitive par croquis).
- Etude de la prise d'empreintes d'un visage à l'aide de bandes plâtrées ou de plâtre coulé. A la fin de l'exposé, le stagiaire recevra une empreinte de visage en plâtre déjà existante.
- Le stagiaire, à son poste de travail, commencera à effectuer des exercices préparatoires au modelage et réalisera une forme de base en argile avec la contrainte suivante : « Sur une empreinte en plâtre, modeler en argile un volume de forme ovoïde, tenant compte de l'axe de symétrie du visage, de ses ouvertures et du contour choisi pour le personnage (demi masque ou masque entier) ».

A la fin de la journée, le stagiaire devra avoir défini les caractéristiques de son personnage et préparé son modelage pour la création du masque proprement dite.

Mardi et mercredi - **Objectif de ces 2 journées : Modelage en argile du masque – étude et définition du caractère du personnage.**

- Rappel du formateur sur les caractéristiques propres à la sculpture de masques de théâtre : Le modelage en argile sera un prétexte à l'étude du caractère d'un personnage au théâtre.
- Sous la conduite du formateur, le stagiaire devra réaliser un masque en argile tenant compte des différentes consignes techniques proposées par le formateur.
- Un temps sera prévu le mercredi soir pour un bilan intermédiaire pour chaque stagiaire et pour le groupe

Jeudi - **Objectif de la journée : Etude des techniques de base de moulage en plâtre (moule à pièces)**

- Exposé du formateur sur les techniques du moulage en plâtre. Cette étape sera un prétexte pour aborder toutes les techniques de moulage à pièces adaptées au spectacle vivant (réalisation de marionnettes, d'effets spéciaux et de prothèses...) avec l'appui de pièces déjà réalisées dans les ateliers de la compagnie.
 - Le stagiaire devra réaliser une empreinte, un moule, (un « négatif ») en différentes parties de sa création en argile. Les différentes pièces de cette empreinte seront rassemblées dans une chape et travaillées afin de rétablir les volumes et formes qui n'auront pas pu être convenablement définies dans le « positif » en argile (à cause des contraintes liées au matériau même de l'argile).
- A la suite de quoi, il pourra passer à l'étape suivante après une évaluation par le formateur.

Vendredi - **Objectif de la journée : Le moulage du masque en plâtre et ponçage des formes**

Exposé et rappel du formateur sur les différentes techniques du moulage en plâtre.

- Le stagiaire devra réaliser la réplique en plâtre de son masque en argile. Cette forme devra être poncée et prête à passer à l'étape suivante.

A la fin de la semaine, il sera établi par le formateur un bilan intermédiaire du stage où le travail de chacun sera examiné et analysé en présence des autres stagiaires.

2ème semaine :

Lundi - **Objectif de la journée: Etude des techniques de base de moulage en élastomères.**

- Exposé du formateur concernant les différentes techniques de moulage utilisant les élastomères et autres polymères, dans le domaine du théâtre, mais aussi du cinéma, du cinéma d'animation et de la décoration en général. Des exemples de différents travaux effectués par la compagnie seront analysés. Les fiches techniques des différents produits existants sur le marché seront diffusées aux stagiaires

- Le stagiaire devra réaliser un moulage de sa sculpture en silicone ainsi que la chape correspondant.

Mardi : **Objectif de la journée : La pose du liège.**

- Exposé du formateur concernant les différentes possibilités et techniques du support-surface du masque. Il exposera les raisons qui lui font adopter le liège comme un des matériaux propice au masque de théâtre.

- Le stagiaire devra mettre une première couche de liège au fond de son moule en élastomère.

Mercredi : **Objectif de la journée : La résine. Sortie du masque. Préparation à la décoration.**

- Exposé du formateur concernant les différentes techniques de moulage utilisant les résines et autres polyesters, dans le domaine du théâtre, mais aussi du cinéma, du cinéma d'animation et de la décoration en général. Des exemples de différents travaux effectués par la compagnie seront analysés. Les fiches techniques des différents produits existants sur le marché seront diffusées aux stagiaires

- Le stagiaire devra consolider son masque en mettant une couche de résine et de mat de verre. Une fois la catalyse effectuée, il pourra enfin sortir le masque de son moule.

- Exposé du formateur concernant toutes les étapes de finitions du masque : ponçage des contours, perçage des ouvertures (création du regard du personnage) et enduit intérieur et extérieur du masque. Le formateur abordera également toutes les questions concernant le masque en tant qu'outil de travail du comédien, devant répondre aux exigences d'un usage répété (solidité, entretien, transpiration...).

- Le stagiaire devra avoir effectué toutes les phases préparatoires à la décoration.

- Un bilan intermédiaire sera nécessaire avant d'entamer la phase suivante.

Jedi : **Objectif de la journée : Peinture du masque**

- Exposé du formateur concernant le choix des couleurs pour un masque de théâtre, les contraintes liées à la collaboration avec l'éclairagiste et avec le créateur de costumes. Le choix des couleurs en tant que symboles expressifs du caractère du personnage.

- Exposé du formateur concernant les techniques possibles d'utilisation de peintures avec liants (acryliques, vinyliques, tempéra, huile...) sur un support en liège, mais également les applications possibles de ces techniques dans le domaine de la décoration et des accessoires de théâtre en général.

- Le stagiaire devra avoir choisi la couleur de son masque et avoir peint son masque.

Vendredi : **Objectif de la journée : Patines et finitions du masque. Bilan.**

- Exposé du formateur concernant les différentes techniques possibles de patines et de décoration du masque (aplats mats ou brillants, pose de feuilles d'or, inclusion de matières, patines à effet bois/cuir/pierre/métal... incrustation de poils, cheveux, plumes, cornes, oreilles... ainsi que la pose des attaches.
- Le stagiaire devra choisir parmi les différentes techniques proposées, celle qui conviendra au personnage choisi, et terminera la patine de son masque.
- Etude et évaluation par le formateur de l'objet terminé en présence des autres stagiaires.
- Bilan général du stage. Remise du certificat de stage.

La prochaine aventure : le jeu masqué ! Cela fera l'objet d'une autre formation proposée par la compagnie !!!!

Cette formation fait suite au « **stage d'initiation au masque de théâtre - Niveau 1 : Fabrication d'un masque de théâtre en papier** », une formation de **30h**, répartie sur une semaine, du lundi au vendredi. Ce stage d'initiation, qui propose la réalisation d'un masque de théâtre en papier, constitue une première approche de la sculpture dramatique faisant appel à des techniques plus élémentaires.