

FORMATION PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE

MAQUETTE(S) EN MOUVEMENT ou l'apport des modèles réduits au processus de création

Stage dirigé par **Philippe RODRIGUEZ JORDA**,
dans le cadre de Temps d'M.

Du 16 au 20 septembre 2024

À l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette
16 av. Jean Jaurès, 08000 Charleville-Mézières – France

Crédit photo : Anaïs Aubry

Public concerné

Professionnels des arts de la scène porteurs d'un projet de spectacle avec marionnettes, à ses prémices, au stade de l'idée.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Nous vous invitons à nous signaler toutes demandes spécifiques liées à une situation particulière ou une situation de handicap afin que nous puissions étudier la faisabilité de votre participation, trouver une solution adaptée et mettre en œuvre les aménagements adéquats.

Pré-requis

Professionnels des arts de la scène ayant déjà joué sur scène.

Niveau B2 minimum en langue française et anglaise (Cadre européen commun de référence pour les langues).

Les stages de formation continue proposés par l'Institut International de la Marionnette s'adressent à des professionnel·les sélectionné·es sur dossier.

Les stagiaires peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'AFDAS, sur demande personnelle à effectuer dès le dépôt de candidature.

Dates et durée du stage

Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2024

5 jours - 35 h - Horaires : 09h15 - 13h15 / 14h30 - 17h30

Lieu du stage

Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette

16 av. Jean Jaurès, 08000 Charleville-Mézières

Langues du stage

Français, anglais, niveau B2 minimum en langue française et anglaise.

Nombre de participant·es

Le groupe est constitué d'un minimum de 7 participant·es et d'un maximum de 10 participant·es.

Coût du stage

500€ (financement individuel)

900€ (financement AFDAS ou autres)

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 14 juillet 2024

Objectifs du stage

Objectif principal

Accompagner les stagiaires dans leur réflexion artistique et leurs savoir-faire respectifs à l'aide d'une pratique quotidienne de la marionnette (les matins), et de l'élaboration de maquettes comme supports à l'écriture scénique ainsi qu'à la réflexion dramaturgique (les après-midis).

Objectifs spécifiques

- **Découvrir et s'approprier** plusieurs éléments de « mise en corps » ;
- **Évaluer** pourquoi et comment ces éléments de mise en corps sont bénéfiques à la réalisation du projet en cours de réflexion ;
- **Percevoir et analyser** ce que les contraintes propres aux différentes techniques de marionnettes imposent ou apportent aux tendances expressives personnelles ;
- **Explorer** progressivement les différences spatiales induites par les techniques de marionnette abordées ;
- **Analyser** les faiblesses (Contresens dramaturgiques, impossibilité scénographique, trop grand nombre d'interprètes nécessaires...) plutôt que les juger ;
- **Apprendre à comprendre** les interrogations extérieures portées sur un travail et à s'en saisir pour approfondir la réflexion.

Compétences visées

- **Acquérir** une méthode basée sur la « mise en maquette » des idées pour nourrir son travail de recherche et de réflexion, indispensable au processus de création ;
- **Articuler** entre elles les différentes possibilités qu'inspirent une maquette de mise en scène à l'aide de photos prises sur les smartphones au fur et à mesure de la progression ;
- **Savoir répondre** aux questions que pose un projet de spectacle, pour soi-même et/ou pour les autres, à partir d'une maquette de mise en scène ;
- **Tirer le meilleur parti** que crée la présence active et continue d'un groupe ;
- **Développer** ce qu'il faut de vigilance personnelle pour reconnaître où s'arrête la référence au travail d'un autre artiste et où commence la copie de cet autre artiste.

Programme du stage

Nous vous invitons à mettre à profit l'instrument que représente la « maquette » en tant que support à l'écriture scénique, et à traverser plusieurs techniques d'animation de marionnettes, cela pour vous aider à appréhender autrement votre projet, son écriture, ses besoins (artistiques, dramaturgiques, techniques, scénographiques, financiers, etc...).

Cette formation alterne plusieurs enseignements pratiques. Les matinées seront dédiées à la pratique de différentes techniques de marionnettes. Les après-midis seront axés sur un travail de réflexion individuel et/ou collectif avec cet outil qu'est la « maquette d'écriture » qui permettra l'avancée des intentions narratives, dramaturgiques, techniques, scénographiques ... des différents projets avec lesquels seront venus les stagiaires.

Planning prévisionnel

(Programme transmis à titre indicatif et non contractuel, il peut varier, en fonction de l'avancée du groupe et des besoins liés à la transmission et à vos projets)

Jour 1

- Présentation de la formation par Philippe Rodriguez-Jorda, présentation des stagiaires et de leurs attendus ;
- Diffusion de la vidéo pédagogique contenant des chapitres sur les techniques de marionnettes à gaine, à tringles, à fils, sur table et le théâtre d'ombres ;
- Atelier de pratique de la marionnette : Mise en corps de techniques de manipulation « en-dessous de soi » (marionnettes à tringles, à fils) ;
- A l'aide de courtes études individuelles qui vont clore la matinée, mise en pratique des éléments de langage spécifique énoncés le matin ;
- Présentation de l'outil, de la méthode « Mise en maquette des idées », notamment à l'aide d'une très courte vidéo de la Cie petites Perceptions – Amiens.

Jour 2

- Atelier de pratique de la marionnette : Mise en corps orientée vers la famille des techniques liées à l'animation « au-dessus de soi » (marionnettes à gaine, à tiges) ;
 - Travail de réflexion individuel / collectif sur l'élaboration de votre maquette d'écriture / de mise en scène, à partir des échanges avec le collectif. Aller/retour avec votre formateur.
 - Première présentation de chaque projet, échanges avec le collectif.

Jour 3

- Atelier de pratique de la marionnette : Mise en corps orientée vers la famille des techniques liées à l'animation « devant soi » (marionnettes à table, mannequins) ;
- A partir des échanges avec le groupe qui ont suivis votre première présentation, deuxième présentation de chaque projet à l'aide de la maquette ébauchée, échanges avec le collectif.

Jour 4

- Atelier de pratique de la marionnette : Mise en corps des différentes techniques d'animation explorées les jours précédents ;
- Poursuite des temps de réflexion individuel et/ou collectif pour travailler sur vos intentions narratives, dramaturgiques, techniques et scénographiques. Aller/retour avec votre formateur.

Jour 5

- Matin : Les acquis techniques de la semaine seront revisités, il s'agira de distinguer le plus précisément possible les façons de faire qui sont transversales à plusieurs techniques, de celles qui sont plus spécifiques à une seule technique.
- Après-midi : Epilogue.
Les participant·es sont invité·es à exposer au groupe où ils·elles en sont du projet avec lequel ils·elles sont venu·es.
- Bilan de ce qui a été réalisé, échange en groupe avec votre formateur.

Méthodes pédagogiques mobilisées

Il s'agira de transmettre aux stagiaires un outil méthodologique : « la maquette de travail », c'est-à-dire un support actif d'aide à la réflexion, afin d'éclairer les participant·es sur les directions à prendre au sujet de la scénographie, sur le nombre d'interprètes, sur la taille des marionnettes, sur le déroulé des scènes dans un sens, ou dans un autre...

Les projets personnels que les participant·es auront soumis au moment de leur inscription seront mis à l'étude. Le but étant que dans le prolongement des exercices explorés chaque matin, les participant·es puissent développer leurs projets respectifs en mettant activement à contribution les autres participant·es.

Certains exercices matinaux seront régulièrement repris afin d'appréhender collectivement l'évolution que la pratique quotidienne induit.

Évaluation

Le formateur transmettra une fiche d'évaluation des acquis et des conseils.

Une fiche individuelle d'auto-évaluation est également complétée par les stagiaires à l'issue du stage et transmis à l'Institut. Elle fera référence aux différents points relatifs à l'organisation du stage et à leurs attendus.

Support et ressources

Accès au Centre de Recherche et de Documentation, sur catalogue en ligne et en accès libre aux horaires d'ouverture.

Diffusion du DVD « Présentation des techniques de marionnettes », par Philippe Rodriguez-Jorda et réalisé par Stéphane Nota. Vidéo pédagogique contenant des chapitres sur les techniques de marionnettes à gaine, à tringles, à fils, sur table et le théâtre d'ombres.

Mise à disposition des marionnettes de l'Instrumentarium de l'École Nationale Supérieure (marionnettes d'exercices : à gaine lyonnaise et chinoise, marionnettes à tringles, à fils, marionnettes sur table...).

Les moyens mis à disposition

- Salle d'expression corporelle 1 et 2, munies d'un grand miroir ;
- Salle arts plastiques pour la construction des maquettes ;
- Système de sonorisation, vidéoprojecteur et écran ;
- Marionnettes d'exercices de l'Instrumentarium et de la collection pédagogique.

La responsable pédagogique et l'assistante à la formation seront présentes à l'accueil des stagiaires et en fin de formation pour le bilan du stage.

Référent·es handicap

Sarah Andrieu, responsable pédagogique sarah.andrieu@marionnette.com

Elodie Pigorot, assistante à la formation elodie.pigorot@marionnette.com

Le formateur : Philippe Rodriguez Jorda

Philippe Rodriguez Jorda est artiste marionnettiste, formé à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézières (1re promotion 1987-1990).

Il participe en tant que marionnettiste, collaborateur artistique et assistant à la mise en scène à de nombreuses créations et tournées, en France et dans le monde entier.

Il a notamment collaboré avec François Lazaro (Paris) dans « Entre chien et loup », « Les portes du regard », « L'effacement », « Paroles Mortes », « Le rêve de votre vie », Roman Paska (NYC, France, Autriche), Sylvie Baillon (Cie Ches Panses Vertes, Picardie), le Théâtre de marionnettes à fils de Genève (saison 1993-1994, « Lointemps » en 2021, stage pro en juin 2022), Josef Krofta (Tchéquie), Sylvain Maurice (Paris) dans « La chute de la maison Usher », « Les sorcières », « Métamorphose ».

Ces dernières années, il entretient une relation artistique suivie avec : Bérangère Vantusso (Paris) dans « Kant », « les Aveugles », « Violet », « l'Herbe folle », « le rêve d'Anna », « l'Institut Benjamenta », « Bouger les Lignes » (Avignon IN-2021), « Rhinocéros » ; Basil Twist (USA) notamment dans « Dogugaeshi » (à NYC) ; Audrey Bonnefoy (Hauts de France) dans « de la porte d'Orléans », « O'Yuki » ; Anna Ivanova (Russie, Finlande) « Ratcatcher(s) », « Parole d'Honneur » ; Martine Waniowski (Metz) dans « Sous la neige », « Hippocampe » ; Claire Heggen (Théâtre du Mouvement) dans « l'Inventaire animé » ; Johanny Bert pour « La Nouvelle Ronde » ; Emilie Flacher (Cie Arnica).

Il a collaboré avec Anna Ivanova et le théâtre privé Karlsson Haus à St Petersburg (cycle de 7 solos).

Il participe également comme interprète et/ou collaborateur artistique, à des projets mêlant la marionnette à d'autres arts de la scène tel que l'opéra « Titon et l'Aurore » mis en scène par Basil Twist à l'Opéra-Comique à Paris.

Depuis 25 ans à Charleville-Mézières, il co-anime avec une équipe de soignants d'un hôpital de jour, un atelier permanent de marionnettes pour adultes, mis en place par le Médecin-Psychiatre Daniel Frédéric et dirigé aujourd'hui par Sandrine Pelissero.

À Charleville également, sur l'invitation de Margareta Niculescu il a rejoint l'ESNAM (1996 à 2006) pour différentes vacations à visées pédagogiques : assistant de cours de Mouvement (corps humain et/ou marionnettes), coordination pédagogique (épisodiquement, auprès de certains artistes-enseignant·es), assistant de metteur·es en scène invité·es, chargé de cours d'animation (toutes techniques). Il est actuellement membre du Conseil Pédagogique de l'ESNAM.

Ces nombreuses collaborations artistiques et rencontres professionnelles influent et nourrissent ses pratiques artistiques et pédagogiques.

*L'Institut International de la Marionnette
est certifié Qualiopi / Actions de formation.*

M INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

Qualiopi
processus certifié

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
Actions de Formation