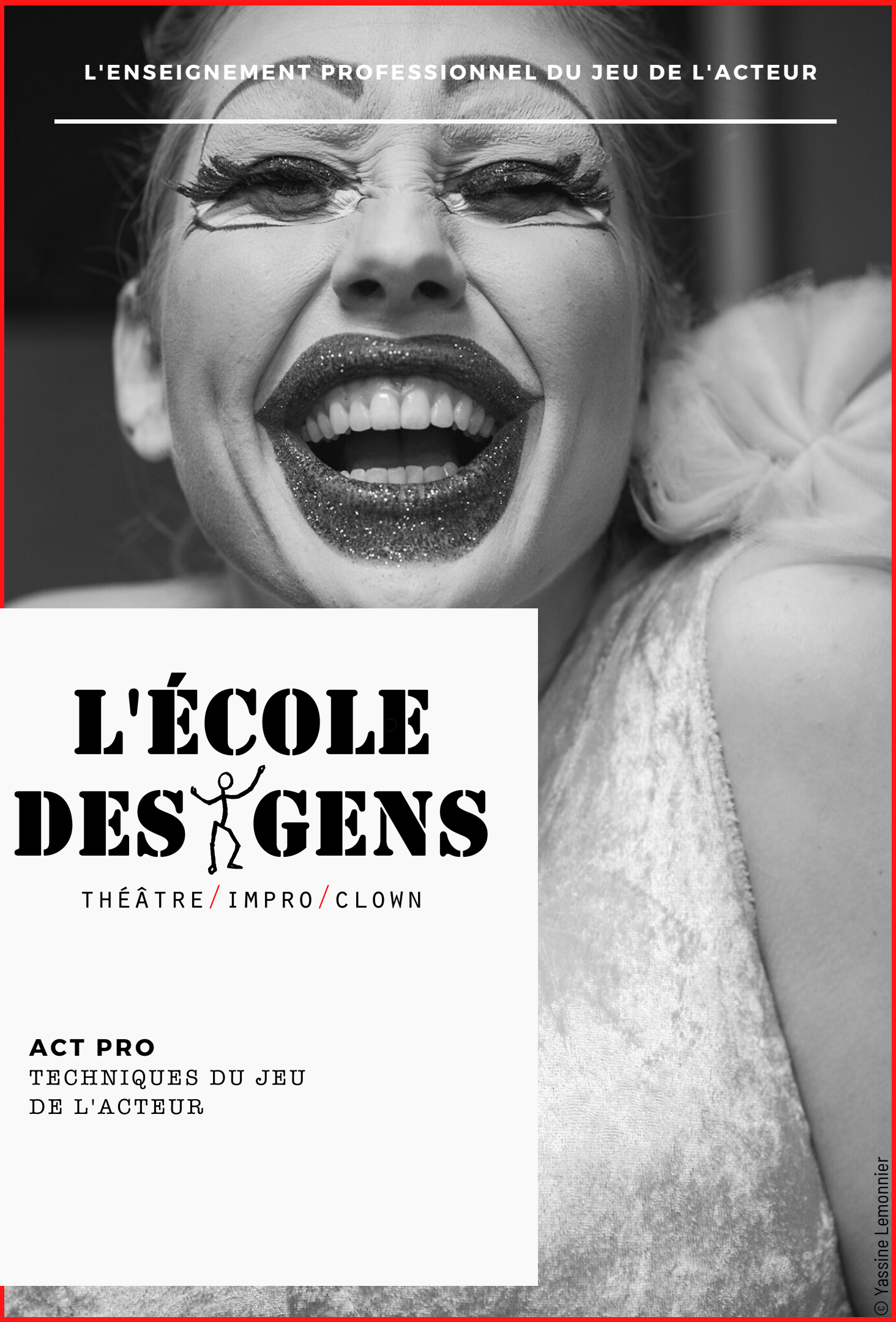
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU JEU DE L'ACTEUR



L'ÉCOLE DES GENS

THÉÂTRE / IMPRO / CLOWN

ACT PRO
TECHNIQUES DU JEU
DE L'ACTEUR

© Yassine Lemonnier

ACT PRO
FORMATION PROFESSIONNELLE

Public concerné

Adultes à partir de 18 ans, voulant découvrir et approfondir ses connaissances et compétences dans le monde du spectacle vivant, et en particulier dans le jeu de l'acteur.
Prérequis : justifier d'un an minimum de pratique de la scène, toutes disciplines confondues.

Objectifs

- Maîtriser des techniques d'interprétation en vue d'intégrer un spectacle
- Créer une œuvre utilisant le jeu du comédien, collectif ou par groupe, dans le but de le vendre ou non, à partir d'un texte existant ou par une création d'écriture, en mobilisant des pôles vus durant les deux ans de formation
- Constituer un réseau professionnel, gérer sa communication, savoir valoriser sa singularité artistique et défendre son projet
- Établir un plan de production et de diffusion

Ces 4 objectifs permettent de :

- S'insérer professionnellement dans le monde du spectacle
- Devenir autonome dans sa pratique artistique
- Acquérir l'ensemble des compétences nécessaires au métier de comédien pour construire et gérer une carrière dans la durée

Tarif

- 2900 euros l'année + 20 euros d'adhésion annuelle à l'association
- Trousse de maquillage à composer, environ 30 euros
- Accès à certaines options payantes en deuxième année

Déroulé de la formation

- Durée : 990 heures sur deux ans, soit 495 heures par an, réparties en 15 heures hebdomadaires
- Jours et horaires : les mardis, jeudis et vendredis, de 13h à 18h30 (fin des cours à 18h mais être disponible jusqu'à 18h30 en cas de dépassement ou autre)
- Lieu : École des Gens, 45 rue Nicolas Chorier à Grenoble
- Formation entièrement en présentiel
- Effectif : formation ouverte pour 16 élèves maximum

Contenu

Durant les deux ans, la formation s'articule autour de 5 grands pôles, composés de 31 modules :

- Voix : 80 heures
- Corps : 128 heures
- Interprétation : 496 heures
- Production : 170 heures
- Théorie : 70 heures

+ Rencontres professionnelles : 16 heures
+ Évaluations d'acquis trimestrielles : 30 heures

VOIX
80 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER SA VOIX EN VUE D'UNE INTERPRÉTATION

Travail d'articulation : 20 heures

Enseignante : Barbara Becker

Ce cours étudie la voix comme un instrument mécanique. La première étape est donc de comprendre que la voix est un instrument à vent et que cet instrument est sujet à des contraintes singulières et personnelles. Ce cours permet aux élèves de découvrir et d'appréhender leur voix comme un outil de l'interprétation.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Utiliser sa voix en securité, être capable de transformer sa voix

Compétences visées

- Être capable d'analyser les caractéristiques articulatoires d'un texte
- Comprendre les phénomènes mécaniques utilisés par l'organe voix (articulatoires et respiratoires)

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Une orthophoniste qualifiée, planches anatomiques, supports textes

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques spécifiques

Modalités d'évaluation

Mise en pratique sur un texte donné. Points évalués :

- articulation intelligible
- gestion adaptée du débit
- utilisation appropriée d'un accent

VOIX
80 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER SA VOIX EN VUE D'UNE INTERPRÉTATION

Travail de la voix parlée : 30 heures

Enseignante : Clotilde Sandri

Pour compléter le travail sur l'articulation, les élèves abordent des techniques pour utiliser leur voix parlée en condition de représentation. Il s'agit dans ce cours de mettre en application les éléments vus sur la projection de la voix, à moduler son volume sonore selon le lieu où l'on se trouve, sans abîmer sa voix et en étant audible. L'accent est mis sur le travail de la respiration et du souffle, au travers d'outils et d'exercices ludiques.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Savoir projeter sa voix en fonction du lieu dans lequel on joue, sans l'abîmer afin d'être audible

Compétences visées

- Comprendre les mécanismes en jeu dans l'émission du son (respiration, musculature, espaces de résonance, projection)
- Transformer ces mécanismes en réflexes
- Comprendre et acquérir une routine efficace d'échauffement vocal
- S'approprier sa voix, découvrir ses spécificités, sa personnalité
- L'utiliser dans l'interprétation, comprendre ses caractéristiques et les exploiter

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Supports textes, planches anatomiques

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Exercices en groupe ; mise en pratique sur des textes courts ; perception de l'évolution de sa voix, de son confort vocal par l'élève

Modalités d'évaluation

Réalisation d'un échauffement individuel ou par petits groupes, savoir adapter son échauffement à ses besoins spécifiques (espace dans lequel on va jouer, état de fatigue du moment, etc.)

VOIX
80 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER SA VOIX EN VUE D'UNE INTERPRÉTATION

Travail de la voix chantée : 30 heures

Enseignante : Marianne Dedaj

En plus de la voix parlée, le travail de la voix chantée est important, car les futurs comédiens doivent être capables de chanter. Il ne s'agit pas de former des chanteurs, mais de donner aux élèves des outils pour maîtriser leur voix dans des situations autres que l'oralité simple. Pour s'entraîner à la voix chantée, les élèves s'exercent à chanter une chanson chantée en la simplifiant si nécessaire, et surtout en l'adaptant à leurs capacités et à leurs timbres de voix (par exemple avec une musique de Kurt Weill...). La justesse et le souffle sont privilégiés.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Utiliser sa voix de façon chantée

Compétences visées

- Mobiliser les techniques vues en articulation et en voix parlée et les transposer au chant
- Être capable de retenir une mélodie et de l'adapter à sa singularité

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Piano, micro, partitions, textes, synthétiseur

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques spécifiques

Modalités d'évaluation

À venir.

CORPS
128 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER SON CORPS DANS LE BUT DE JOUER AVEC

Travail de la danse : 40 heures

Enseignants : Claire Trouvé et Faly Andriamboavonjy

Il est important de maintenir l'activité physique des élèves et pour cela plusieurs options du programme comportent une préparation physique. Les élèves acquièrent des connaissances indispensables pour comprendre ce qu'ils peuvent faire ou non avec leur corps, en fonction de leurs capacités. Ce cours est construit en deux parties : dans un premier temps, les élèves abordent un travail autour de la danse à proprement parler. Plutôt que de réels danseurs, les élèves du cursus deviennent, avec le temps, des comédiens sachant danser. Il leur est demandé de créer une séquence chorégraphiée, tout en restant à l'écoute de leurs capacités physiques.
Dans un deuxième temps, les élèves sont amenés à travailler sur le rythme et la musicalité avec un cours de claquettes. La discipline du tap dance fait appel à la concentration, à la coordination et tonifie de nombreux muscles du corps.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Prendre conscience de son corps en mouvement, appréhender et créer ce mouvement comme expression artistique, retenir une séquence chorégraphique

Compétences visées

- Réaliser des mouvements dansés
- S'entraîner seul
- Improviser seul et en groupe
- Mémoriser des gestes
- Être à l'écoute du rythme et la musicalité

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Musique, supports vidéos, claquettes, tapis de sol

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici une séquence chorégraphique

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique.

CORPS
128 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER SON CORPS DANS LE BUT DE JOUER AVEC

Arts martiaux : 42 heures

Enseignants : Emmanuelle Silvente et Jean-Pierre Bernard

Brecht pensait que le comédien devait être aussi un boxeur. Dans cette lignée, nous proposons un travail sur les arts martiaux, qu'ils soient dans la non confrontation comme le do-in où l'on gère ses émotions et les énergies, ou comme la savate boxe française, art martial de combat où l'on travaille sur la résilience et la combativité de l'élève.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Prendre conscience de son état émotionnel et arriver à neutraliser les enjeux parasites au moment, garder les idées claires en zone rouge, en état de stress lié au jeu (toute étape) et travailler sur la combativité et agressivité en dehors du jeu (recherche d'emploi, milieu concurrentiel)

Compétences visées

- Ancrer, gérer et utiliser ses émotions et ses énergies
- Faire appel à sa concentration
- Être capable d'appréhender un combat physique de manière offensive et défensive

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Gants, casques, cannes, tatamis

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques (exercices d'attaque ou de défense, répétitions), mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici mise en situation lors d'un combat

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue.

CORPS
128 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER SON CORPS DANS LE BUT DE JOUER AVEC

Combat scénique : 46 heures

Enseignant : Lucas Bernardi

Toujours dans la perspective de l'entraînement physique du comédien, les élèves doivent savoir gérer et réaliser la chorégraphie d'un combat. Le combat scénique est une discipline technique visant à donner aux élèves des bases de cascades en combat à mains nues (savoir donner des coups, en recevoir, bien se placer par rapport au public, comprendre et intégrer la bio-mécanique d'un mouvement de combat, etc.) et en escrime artistique (maîtriser son arme, les gammes de parades et de déplacements, gérer ses distances avec ses partenaires et son public, attaquer, etc). Il est également abordé le maniement de répliques d'armes blanches ou d'armes à feu dans le but de crédibiliser leurs utilisations. En lien avec la chorégraphie de combat, la dramaturgie des combats et leurs styles (burlesque ou réaliste) et le jeu du comédien en combat (la douleur, la mort, apprendre à jouer tout en maîtrisant sa technique), sont également travaillés. Le combat scénique est avant tout un art d'illusion, mais pour faire illusion il faut être authentique.

Public/Prérequis

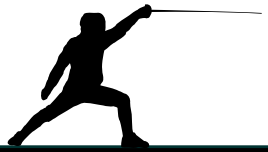
Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Chorégraphier une scène de combat, avec ou sans armes

Compétences visées

- Mobiliser les éléments vu en module danse
- Écouter son partenaire et appréhender ses limites physiques
- Respecter vigoureusement un mouvement
- Connaître des techniques de parade, d'attaque et de riposte
- Recevoir des coups
- Maîtriser des techniques de chutes
- Appréhender des tenues d'armes



Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Armes factices diverses, tatamis

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici un combat chorégraphié

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique.

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail dramaturgique : 10 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Le but principal de ce cours réside dans l'acquisition de compétences pour appréhender, comprendre et mettre en application les règles dramaturgiques pour la lecture et l'interprétation d'une réplique, d'une scène et d'une œuvre. Les élèves analysent le texte écrit pour son passage à la scène et interrogent ce déplacement.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Lire et décrypter une oeuvre, une scène, une réplique, afin d'être en capacité de l'interpréter

Compétences visées

- Identifier les enjeux et les axes dramaturgiques
- Analyser des éléments narratifs
- Distinguer différents types de répliques

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Apport théorique avec supports textes de théâtre, analyse de textes (sens et grammaire), préceptes d'Anne Ubersfield

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques

Modalités d'évaluation

Faire une analyse de texte puis la présenter à l'oral : pertinence et cohérence du propos

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail du corps contraint : 70 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Le terme “corps contraint”, propre à l'école, englobe des techniques traditionnelles issues de la *commedia dell'arte*. Le comédien applique à son corps et à sa voix une contrainte, il choisit une posture et une articulation spécifiques pour interpréter un personnage dans une œuvre. Les comédiens italiens des XVIe et XVIIe siècles, ainsi que Molière et Marivaux, sont les modèles pour ce type d'interprétation. Plus récemment, ce jeu et les codes de la *commedia dell'arte* ont influencé la construction des comédiens et leurs personnages phares du XXe siècle tels que Charlie Chaplin, Louis de Funès, Jim Carrey ou encore Jamel Debbouze.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Appréhender, comprendre et acquérir la technique de jeu "corps-contraint" afin de l'utiliser à bon escient, préciser son univers en en faisant une spécialité ou en la rejetant

Compétences visées

- Impliquer son corps dans des postures spécifiques correspondant au personnage
- Transformer sa voix pour la faire correspondre au personnage

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement

Costumes, maquillage, références théoriques sur des personnages typiques

Moyen de suivi et d’appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici une scène de Molière, Marivaux, Goldoni ou Beaumarchais....

Modalités d’évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport avec le public, cohérence du personnage avec l'histoire). Présentation lors d'un cours ouvert.

NTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail du corps subi : 75 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Terme également propre à l'école, le corps subi regroupe les techniques relatives au jeu traditionnel anglo-saxon et germain, avec des personnages de bouffons. Le comédien applique à son corps des éléments extérieurs comme des mousses ou des attelles, qui vont empêcher le corps de se mouvoir naturellement et créer ainsi un personnage avec une démarche et une élocution nées de cet empêchement. Ce travail est en lien avec le travail du clown, très proche sur la notion de sincérité.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Appréhender, comprendre et acquérir la technique de jeu "corps-subi" afin de l'utiliser à bon escient, préciser son univers en en faisant une spécialité ou en la rejetant

Compétences visées

- Impliquer son corps en apposant sur celui-ci des entraves matérielles correspondant au personnage

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Prothèses, mousses, attelles, maquillage, perruques, costumes

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici une scène de Shakespeare, Brecht, Beckett, théâtre de l'absurde....

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport avec le public, cohérence du personnage avec l'histoire).

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail du masque : 39 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Les exercices de ce cours emploient le masque neutre, le demi-masque de *commedia dell'arte*, et le masque de caractère afin de construire des personnages qui ne sont pas forcément issus de la *commedia dell'arte*, mais transformés, modernisés. Des règles très fortes accompagnent ces exercices (la règle des trois secondes avant chaque prise de parole, une situation où un personnage regarde le public en même temps que les autres comédiens sont en train de le regarder, etc.), des règles que les comédiens doivent apprendre et s'approprier pour construire leurs personnages.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Appréhender, comprendre et acquérir la technique de jeu du masque de *commedia dell'arte*, afin de l'utiliser à bon escient, préciser son univers en en faisant une spécialité ou en la rejetant, créer un personnage et son masque afin de le jouer dans un canevas

Compétences visées

- Maîtriser les codifications et se servir de la règle pour proposer un jeu (à respecter ou à transgresser)

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Masques, matières premières pour en créer, supports photos, fiches personnages, costumes, maquillage, perruques, masque neutre, utilisation de *lazzi*

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici une scène improvisée seul ou à plusieurs

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport avec le public, cohérence du personnage avec l'histoire), respect de la règle. Le cours de masque donne généralement lieu à un cours ouvert devant public.

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail du clown : 40 heures

Enseignantes : Aurélie Raschetti et Marion Dubots

Le cours est construit en trois modules : l'émergence de l'acteur clown, le clown expression et clown et improvisation vocale. Les comédiens se mettent en état de jeu du clown, travaillent sur les émotions, créent un personnage. Le cours s'inspire des expérimentations d'Éric Blouet qui propose un travail sur l'émotionnel, et de Michel Dallaire qui présente un clown plus technique.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Appréhender et comprendre les deux techniques de clown Blouet et Dallaire

Compétences visées

- Mobiliser son lâcher-prise, son écoute
- Travailler au moment

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Maquillage, nez, costumes, musique, accessoires divers

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici une scène issue d'une improvisation

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport avec le public, cohérence du personnage avec l'histoire).

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail stanislavskien : 70 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Le passage par le système de Constantin Stanislavski semble nécessaire comme base pour entrer dans le jeu de la sincérité. Il est au théâtre ce que Sigmund Freud est à la psychanalyse, un pionnier, un initiateur et son influence s'étend à toutes les écoles du jeu sincère, notamment par l'utilisation des sciences cognitives, avec le schéma sensation-réaction-émotion. Stanislavski crée une rupture de l'interprétation théâtrale en apportant sa méthode basée sur les sciences cognitives. Sa méthode sensation-émotion-réaction s'avère juste et non juste à la fois, et doit être (re)mise en perspective avec les nouvelles connaissances d'aujourd'hui. Les élèves doivent connaître ce que sont la théorie et la pratique théâtrales de Stanislavski pour ensuite être capables de les mettre en perspective avec d'autres méthodes.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Appréhender, comprendre et acquérir la technique de jeu basée sur la méthode stanislavskienne

Compétences visées

- Construire un personnage en impliquant sa psychologie, son origine socio-culturelle, l'éthnologie de la pièce
- Mettre en place des suites cognitives afin de rendre le jeu naturaliste
- Mobiliser les mémoires sensorielles et émotionnelles

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Œuvres de Stanislavski, textes, matériel de décors, régie, salles de répétition, textes de Meyerhold

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici une scène naturaliste (Tchekhov, Lagarce, Reza...)

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport avec le public, cohérence du personnage avec l'histoire).

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail de la sincérité : 75 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Ce cours s'inscrit dans la continuité avec la pratique stanislavskienne, en travaillant plus avant sur les schémas cognitifs et sur le jeu sincère : ce jeu du menteur qui ne pense pas mentir, du menteur qui croit à ce qu'il dit. Les élèves élaborent des connexions logiques cohérentes dans un jeu naturaliste ou dans un jeu plus cadré encore, construit par des codes.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Appréhender, comprendre et acquérir les méthodes de jeu liées au jeu naturaliste en explorant les pistes ouvertes par l'actor studio

Compétences visées

- Mobiliser l'auto-persuasion sensationnelle et émotionnelle
- Être capable de questionner la frontière entre le pudique et l'impudique dans un jeu sincère

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Textes dramaturgiques choisis (Mouawad, Koltès...)

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un passage de l'élève sur une scène, ici une scène naturaliste (Tchekhov, Lagarce, Reza...)

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport avec le public, cohérence du personnage avec l'histoire).

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Jeu devant la caméra : 37 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Dans la lignée du jeu naturaliste, le jeu devant la caméra propose aux élèves une première expérience de ce média, afin de postuler dans l'autre pan du jeu de l'acteur (cinéma, vidéo, publicité...).

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Jouer devant la caméra avec un jeu adapté à ce média

Compétences visées

- Être à l'aise devant un objectif
- Recourir aux techniques de bases des méthodes utilisant le jeu naturaliste (placements, regards, voix, construction du personnage..)
- Créer et répéter des lignes d'actions physiques

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Perche, caméra, extraits de scène de film, trépied, enregistreur externe, micro, lumières

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'une scène jouée face caméra, à partir de scènes de films mobilisant des parcours émotionnels

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport à la caméra, cohérence du personnage avec l'histoire).

INTERPRÉTATION
496 HEURES

OBJECTIFS :
TROUVER SA SINGULARITÉ ARTISTIQUE, DÉVELOPPER SON PROPOS ARTISTIQUE

Travail de l'improvisation : 40 heures

Enseignants : Ludovic Lecordier, Candice Leleu et David Lombard

Les élèves acquièrent la capacité d'improviser sans contrainte, afin d'amoindrir, voire de supprimer leurs blocages. Ils travaillent le lâcher prise dans une création libre et le but est qu'ils ne soient pas pris de panique au moment où il faut improviser. L'écoute, la situation libre, la spontanéité, l'imaginaire etc., libèrent des carcans intellectuels qui pourraient les freiner. Le travail porte sur des improvisations longues, aucunement de l'ordre de la performance (au sens d'exploit) pas plus que du match d'impro. Les élèves finissent par se sentir libres dans l'improvisation, tel un travail préalable à l'improvisation dramaturgique, à l'improvisation d'écriture.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Être capable de faire face à des imprévus lors de scènes jouées, être au moment

Compétences visées

- Développer son imaginaire, son lâcher prise
- Être attentif à l'environnement

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Textes de références comme celui de Mark Jane

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'une scène improvisée seul ou à plusieurs

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Les critères sont les suivants : compréhension de la technique, mise en pratique de la technique, visibilité de la technique sur scène (aisance, sincérité du propos, incarnation du personnage, rapport avec le partenaire, rapport avec le public, cohérence du personnage avec l'histoire). Présentation lors d'un cours ouvert.

PRODUCTION
170 HEURES

OBJECTIFS :
APPRÉHENDER LE TRAVAIL DE FUTURS PARTENAIRES

Écriture : 20 heures

Enseignants : Romain Nicolas et/ou Hélène Jacquel

Il s'agit d'aborder l'écriture théâtrale à travers la question de la langue (champs lexicaux, niveaux de langues), de l'oralité et du son d'abord, puis des enjeux dramatiques (organisation de l'action) dans un second temps. En partant de la poésie sonore, les élèves écriront, feront des tentatives, pour peu à peu se diriger vers des formes plus dramatiques jusqu'à tenter d'écrire, collectivement peut-être, une forme un peu plus aboutie.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux dramatugiques d'un texte en tant qu'auteur, en vue d'affiner l'analyse de texte dans le métier de comédien

Compétences visées

- Utiliser des techniques d'écriture dramaturgique
- Faire appel à son imaginaire et à sa créativité
- Savoir écrire dans une oralité

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Essais, supports audios

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors d'un écrit d'une scène de théâtre

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique.

PRODUCTION
170 HEURES

OBJECTIFS :
APPRÉHENDER LE TRAVAIL DE FUTURS PARTENAIRES

Direction d'acteurs : 40 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Ce module permet aux élèves comédiens de prendre pour un temps la place de direction, d'en comprendre les enjeux et de développer leur capacité critique face à une direction qui se pourrait être dysfonctionnante. Chaque élève comédien sera amené à diriger une scène théâtrale.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Comprendre et appréhender le management lié à l'acteur, comprendre les enjeux d'un directeur d'acteur et de sa méthode de travail, afin de se faire un avis sur son propos (justifié, clair...)

Compétences visées

- Exprimer un objectif et en donner les moyens techniques et temporels afin de le réaliser
- Être capable d'analyser de la direction d'acteur

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Cours théorique de management lié a la direction d'acteur, jeux de rôle d'une mise en place pour le directeur et le comédien

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des techniques de management lors de séances de direction d'acteur, organisées en jeux de rôle

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue. Le critère principal regardé est l'efficacité de la direction d'acteur : le jeu du comédien est-il différent ?

PRODUCTION
170 HEURES

OBJECTIFS :
APPRÉHENDER LE TRAVAIL DE FUTURS PARTENAIRES

Création de spectacle : 50 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

En fin de 2e année, les élèves doivent créer un spectacle de sortie. Lors de cet exercice, ils devront se positionner comme comédien mais aussi aborder et gérer les problématiques de production et de diffusion. L'École des Gens convie ensuite des professionnels du spectacle à venir assister aux représentations publiques, afin qu'ils rencontrent les élèves et échangent autour de leur travail.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Le projet de sortie doit être validé par le directeur pédagogique en janvier 2023 ; (note d'intention, distribution)

Objectifs pédagogiques

Créer un spectacle professionnel de sortie, exploitable à l'extérieur de l'école

Compétences visées

- Mobiliser et maîtriser une ou plusieurs techniques spécifiques d'interprétation
- Créer une œuvre utilisant le jeu du comédien, collectif ou par groupe, dans le but de le vendre ou non, à partir d'un texte existant ou par une création d'écriture, en mobilisant des pôles vus durant la formation
- Constituer un réseau professionnel, gérer sa communication, savoir valoriser sa singularité artistique et défendre son projet
- Élaborer un plan de production et de diffusion

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Une trentaine d'heures de tutorat à se partager par des intervenants extérieurs de leur choix mais validés par l'école, salles de répétitions, costumes, régie, suivi de la création par le directeur de la formation

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Rendre compte de l'avancée du travail à partir de janvier et jusqu'à juin, avec 3 rendez-vous : le premier porte sur l'explication du projet ; les deux suivants sur la mise en oeuvre de la création

Modalités d'évaluation

Représentations publiques lors du projet de sortie en fin de formation (modalités détaillées dans les grilles d'évaluation)

PRODUCTION
170 HEURES

OBJECTIFS :
APPRÉHENDER LE TRAVAIL DE FUTURS PARTENAIRES

Réalisation : 30 heures

Enseignant : François Gaillard

Ce module de première année propose de découvrir les métiers et pratiques de la chaîne audiovisuelle. Il aborde les questions de la réalisation, et propose de passer de l'autre côté de la caméra pour comprendre les enjeux d'un tournage réussi : une écriture, une grammaire de l'image et du son au service de la narration, des techniques de prise de vue, de prise de son et d'éclairage... En première année, l'heure n'est pas encore à la réalisation d'un film, mais à la prise en main et à la compréhension des techniques par la pratique active et l'expérimentation commentée.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Comprendre et appréhender le rôle de chacun sur un plateau de tournage

Compétences visées

- Écrire un scénario
- Réaliser un découpage technique
- Réaliser un storyboard
- Élaborer un planning de tournage
- Élaborer un plan de feu
- Réaliser un cadre, préparer et tourner

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Des pdf de cours (réalisation, prise de vue, éclairage de plateau, son) ; des extraits commentés de films, pour décortiquer les moyens mis en oeuvre pour servir une narration ; des exercices de pratique

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices pratiques, travaux de prise de vue / prise de son hors cours, échanges réguliers avec les étudiants

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique. Elle prendra la forme d'une analyse commentée de la progression entre travaux réalisés en séance, pendant le cours, et travaux réalisés hors cours.

PRODUCTION
170 HEURES

OBJECTIFS :
APPRÉHENDER LE TRAVAIL DE FUTURS PARTENAIRES

Maquillage : 30 heures

Enseignante : Loona Lionnet

Ce cours se présente comme une initiation au maquillage de scène. Il s'agit tout d'abord de savoir réaliser un teint de spectacle : savoir préparer sa peau, appliquer des correcteurs de teint, appliquer du fond de teint, réaliser un contouring et fixer son teint. Le travail du contouring est important car certains comédiens sont amenés à jouer des personnages d'un autre sexe, il faut donc savoir modifier la structure du visage grâce à cette technique (et méthodes empruntées aux drag-queen et drag-king). Ainsi, les élèves travaillent l'aplat des couleurs, la symétrie et la pose de faux-cils, l'utilisation de paillettes, etc. C'est aussi l'occasion de travailler des aspects particuliers, tels que les hématomes, les cernes, l'implantation de faux poils avec la technique du poil à poil pour la barbe et les sourcils, la pose de faux postiches avec la colle à postiche, etc. Des méthodes directement issues du cinéma comme la création de sueur permanente sont également abordées.

Public/Prérequis

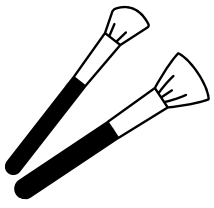
Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Être autonome dans la réalisation d'un maquillage de théâtre simple

Compétences visées

- Savoir réaliser un teint de spectacle en utilisant des techniques de bases



Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Set up de maquillage, modèle à disposition, photographe

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors de scènes présentées dans d'autres modules, et dans le projet de sortie notamment

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à en faire quelque chose d'artistique.

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Déontologie du comédien : 20 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Complémentaire au cours de Droit du travailleur du spectacle, cet enseignement porte sur les droits et les devoirs moraux du comédien. Comme tout métier, le travail de comédien est régi par le code du travail, et en ce sens des droits et des devoirs existent. Pour son projet personnel de professionnalisation, l'élève réfléchit à ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire, apprend à gérer un calendrier, à savoir dire oui ou non à un projet, et ce, motivé par des raisons claires. Boire de l'alcool, fumer ou se dénuder, par exemple, ne figurent pas dans le droit du travail. Un metteur en scène, un employeur ne peut pas y obliger un comédien. Autre exemple, si une scène nécessite de peindre sur un corps nu alors que la peinture est toxique, non adaptée, l'employé peut s'y refuser. Il est important de se poser ces questions en amont afin de garder son intégrité physique et intellectuelle.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Se positionner moralement tout au long de son travail de comédien

Compétences visées

- Être capable d'analyser les différentes étapes de création et d'exploitation d'une création d'un point du vue artistique, légal et moral

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Texte loi du travail, cercle de débat

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Échanges d'expériences

Modalités d'évaluation

Pas de jugement de positionnement, ce qui est regardé ici c'est si l'élève se positionne, s'il est capable de dire lors des cours qu'il peut ou ne peut pas faire l'action demandée.

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Droit du travailleur du spectacle : 5 heures

Enseignant : Jérémy Pereira

Ce cours prend en charge la dimension juridique du métier de comédien au sens large : apprentissage sur le droit du travail, le droit d'auteur, le statut de l'intermittence, la création d'une association, d'une compagnie, d'une petite entreprise, le fonctionnement des marchés de droit privé, le statut d'autoentrepreneur, etc. En somme, l'enseignement propose un panel des différentes structures juridiques possibles pour assurer une activité professionnelle dans le spectacle, en tant que comédien, et pour être un employé conscient de ses droits et devoirs, qu'il s'agisse du jeu ou de l'écriture.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Connaître et comprendre les droits relatifs au métier de comédien

Compétences visées

- Faire valoir ses droits salariaux et d'intermittence

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Textes administratifs

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Échanges d'expériences, accompagnement dans des démarches

Modalités d'évaluation

QCM

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Économie du spectacle : 8 heures

Enseignante : Emmanuelle Guérin

De la définition de la programmation d'un lieu de diffusion à la communication culturelle en passant par la recherche de financements, le cours alterne acquisitions théoriques et mise en pratique dans le cadre de projets de groupes ou individuels. S'interroger sur l'économie du spectacle, c'est se rendre compte que ces termes désignent des réalités multiples : de grosses productions dans des théâtres privés subventionnés à des créations dans des salles de spectacles à faibles budgets, la réalité économique de chacun existe et doit être considérée. Quelle est la réglementation en vigueur ? Comment travailler sa création en ayant à l'esprit ces réalités économiques disparates et parfois ambiguës ?

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Comprendre la monétisation, apprendre à marchandiser son oeuvre

Compétences visées

- Construire un business plan viable

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Suivi en deuxième année, concomittant avec la création du projet de sortie

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Lors des différentes présentations des business plans de chaque groupe

Modalités d'évaluation

Validation du business plan du projet de sortie avec la pédagogue

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Connaissance des institutions : 5 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Afin de toujours approfondir les connaissances des élèves, les différentes institutions qui constituent le maillage du secteur public des arts du spectacle sont enseignées. Grâce à ce cours, les élèves doivent être en mesure de repérer les différents organismes et institutions ainsi que leurs rôles. Les divisions administratives, telles que les collectivités territoriales, sont examinées avec soin. Ils apprennent à identifier les diverses sources de financement.

Public/Prérequis

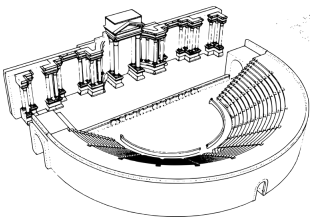
Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Identifier les différentes institutions de financement et de lieux de diffusion

Compétences visées

- Définir la structure adaptée à son projet
- Démarcher cette structure



Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Textes sur la décentralisation, missions des structures

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exposé de leur choix sur les rôles des institutions (recherche autour d'une thématique, questions...), rendu oral pour partager ses connaissances

Modalités d'évaluation

Appréciation de l'exposé

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Démarches dans le secteur privé : 5 heures

Enseignant : Paul Nichilo

L'enseignement porte sur les différents rôles des institutions dans le secteur privé. Il est important de présenter et approfondir autant le secteur public que le secteur privé afin de laisser aux élèves la plus vaste connaissance possible des marchés du travail dans lesquels ils vont arriver. À titre d'exemple : team building, coaching de groupe, spectacle de Noël, spectacle commande...

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Sensibiliser aux attentes du secteur privé des métiers de l'acting

Compétences visées

- Identifier les qualités de comédien susceptibles d'intéresser le secteur privé
- Élaborer un programme en conséquence (coaching spectacle, team building...)

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Des textes de références, des schémas qui expliquent le fonctionnement du privé, textes sur les politiques culturelles en France

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exposé de leur choix sur un objectif de programme (séquence pédagogique, exercices...), rendu oral pour partager ses connaissances

Modalités d'évaluation

Appréciation de l'exposé

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Communication relative à l'artiste : 6 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

La démarche du comédien est ici proactive. Il apprend le web management en créant par exemple un petit site web pour promouvoir son travail, à gérer sa présence sur les réseaux sociaux, à réaliser sa bande démo au sein de l'école, à développer son réseau. L'élève se forme par exemple à la formule de l'elevator pitch (argumentaire dans l'ascenseur) qui donne une minute et trente secondes pour convaincre un potentiel employeur d'aller voir sa bande démo ou de venir le voir en spectacle. Le temps de la montée d'un ascenseur, il faut réussir à se présenter comme une solution aux éventuels problèmes de la personne rencontrée et à créer un point empathique par rapport à soi.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Avoir une communication de son image et de son travail à des fins professionnelles, savoir formuler un message selon le média utilisé afin de promouvoir son image et son travail professionnel

Compétences visées

- Utiliser les réseaux sociaux et techniques de communication (elevator's spitch)
- Identifier des supports adéquats (photo, vidéo, etc.)
- Identifier la cible de communication

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Communication existante (la leur et celle des autres), livres sur la communication

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exercices techniques, mise en application des exercices techniques lors de jeux de rôle, ou de séquence elevator's spitch

Modalités d'évaluation

Texte de présentation sur le site internet de l'école et sur les réseaux sociaux à travailler tout au long des deux ans. L'évaluation porte sur la progression et non sur un résultat.

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Histoire du théâtre : 8 heures

Enseignante : Émilie Chehilita

Ce cours suit le programme d'interprétation et permet de contextualiser par l'exemple les oeuvres étudiées. Les élèves acquièrent des connaissances générales sur l'histoire du théâtre pour pouvoir situer une pièce de théâtre dans son contexte et établir des parallèles, faire des liens entre divers travaux. Le but est aussi d'aiguiser leur curiosité par une première approche qu'ils sont invités à creuser ensuite.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Acquérir des connaissances générales sur l'histoire du théâtre, savoir contextualiser une oeuvre dans l'histoire

Compétences visées

- Être capable de faire des recherches, de les hiérarchiser
- Synthétiser les différents événements qui entourent l'écriture de l'oeuvre

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Textes de théâtre, références bibliographiques sur l'histoire du théâtre, fiches synthèse

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, exposé de leur choix sur un pan de l'histoire du théâtre (recherche autour d'une thématique, questions...), rendu oral pour partager ses connaissances

Modalités d'évaluation

Appréciation de l'exposé

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Théories des méthodes de jeu : 6 heures

Enseignante : Émilie Chehilita

De la *commedia dell'arte* à Stanislavski en passant par la déclamation, il est important d'interroger sa pratique au vue des grands théoriciens. Le but est d'acquérir des connaissances sur un des grands maîtres du théâtre russe (Stanislavski), dont l'influence fut et continue d'être mondiale, pour pouvoir comparer ces techniques de jeu avec celles que les élèves connaissent déjà. Cela leur permet de choisir pour leur "boîte à outils" des éléments pour le jeu d'acteur.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Faire le lien entre son apprentissage pratique au plateau et les théories existantes

Compétences visées

- Savoir identifier la technique de jeu utilisée en cours

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Textes, recherches, supports de cours

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Donner un objectif clair en début de cours, effectuer des recherches plus approfondies sur une technique au choix, rendu oral pour partager ses connaissances

Modalités d'évaluation

Appréciation de l'exposé

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Méthodologie du comédien : 4 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Il s'agit pour l'élève d'acquérir une discipline de travail : quotidiennement il doit expérimenter sa routine d'entraînement, son travail corporel et vocal qui sont ses outils de travail et qu'il entretient. Il apprend aussi à se connaître par rapport à l'apprentissage d'un texte. En outre, plusieurs méthodes pour chercher et trouver du travail sont proposées dans ce cours, il est nécessaire que les élèves ne soient pas démunis lorsqu'ils se retrouveront sur le marché du travail.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Créer une méthodologie de travail singulière pour chacun

Compétences visées

- Analyser et comprendre ses propres méthodes de travail
- Être capable de changer d'endroit si dysfonctionnement
- Faire évoluer sa méthode afin d'optimiser son travail
- Créer un rituel d'apprentissage de pratique de jeu

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Retours de comédiens professionnels lors de rencontres, ouvrages de méditation de pleine conscience (Christophe André par exemple)

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Les autres cours de pratique

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur la progression dans l'efficacité de travail : plus de réactivité, temps d'apprentissage moins long pour le texte, etc.

THÉORIE
70 HEURES

OBJECTIFS :
CONNAÎTRE ET ÉLARGIR SA CULTURE THÉÂTRALE ET DU JEU DE L'ACTEUR, CONNAÎTRE LES ROUAGES DE LA MONÉTISATION ARTISTIQUE

Préparation aux castings : 8 heures

Enseignant : Guillaume Lavie

Ce cours condense ce qui a été mis en place en amont dans les cours Déontologie du comédien, Communication relative à l'artiste et Travail d'interprétation. Les apprentis comédiens sont amenés à s'interroger sur ce qui se joue lors d'un casting. C'est une offre d'emploi ; l'employeur accepte ou refuse, l'employé accepte ou refuse lui aussi, débute ou non une collaboration. Si lors du casting, un des membres du jury comme le metteur en scène ne fait pas travailler celui qu'il auditionne, ce dernier peut se questionner sur sa direction d'acteur. Le but de ce cours est aussi de dédramatiser les enjeux du casting. Les élèves se préparent le mieux possible à l'audition en apprenant comment travailler un texte en amont, comment se présenter, et comment plus largement, réussir l'entretien d'embauche.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Analyser une annonce de casting afin de correspondre aux attentes, ne pas être bloqué par l'enjeu de l'annonce

Compétences visées

- Identifier les lieux ressources d'annonces (sites, Facebook, Pôle Emploi...)
- Trouver une annonce cohérente avec son profil
- Faire des recherches sur l'émetteur de l'annonce et faire un cv, rédiger un mail de motivation
- Utiliser ses connaissances relatives à la communication

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Annonces, sites ressources, jeux de rôle

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Réalisation d'un cachet (transfert d'annonces par l'école possible)

Modalités d'évaluation

Apprécier si le cachet a été réalisé ou non

EXERCICES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS :
RÉALISER AU MOINS DEUX CACHETS DURANT LA FORMATION

Réalisation de cachets

Enseignant : Guillaume Lavie

Le métier de comédien peut prendre du temps. Chaque opportunité permet donc de se plonger dans le monde professionnel et d'ouvrir ses droits de travailleur du spectacle.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Pouvoir se professionnaliser dès le début de la formation (peut être des choses assez simples comme de la figuration)

Compétences visées

- Mobiliser les différents modules vus en cours pour commencer à démarcher

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Retours individuels pédagogiques, coaching personnalisé

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Compte rendu des rôles professionnels obtenus

Modalités d'évaluation

Réalisation d'un cachet par an effective

OPTIONS

OBJECTIFS :
PERMETTRE L'ACCÈS À UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Pédagogie du théâtre

Enseignant : Guillaume Lavie

Une des activités d'un comédien peut aussi être l'enseignement. Ce travail nécessite des connaissances pédagogiques réelles, que cette option propose d'acquérir.

Public/Prérequis

Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Être en capacité de donner un cours, gérer un groupe, construire une pédagogie par séquence

Compétences visées

- Assister un cours imposé par le directeur pédagogique durant un an

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Cours théoriques par le directeur pédagogique de la formation sur l'enseignement du théâtre, temps d'échanges sur les expériences de chacun

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Le pédagogue du cours assisté par l'élève peut demander d'animer des séquences pédagogiques (échauffement...)

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sur une évolution et non sur un résultat. Elle porte sur l'aptitude de l'élève à entendre, comprendre et mettre en application les retours du pédagogue et à les mettre en pratique lors de moments dirigés par l'élève.

OPTIONS

OBJECTIFS :
PERMETTRE L'ACCÈS À UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Préparation aux concours

Enseignant : Guillaume Lavie

Il est possible qu'un élève souhaite intégrer une école à la sortie de la formation. En deuxième année, il est donc proposé une aide pour préparer le concours d'entrée de l'école choisie. Cette option est construite en fonction du besoin de l'élève, qui aura eu un rendez-vous avec le directeur de la formation pour établir un calendrier précis. Cette option est payante, mais le tarif proposé est un tarif préférentiel et accessible.

Public/Prérequis

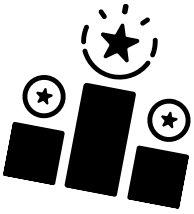
Élèves de la formation
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques

Être prêt à passer le ou les concours nationaux envisagés et les réussir

Compétences visées

- Savoir analyser et choisir les scènes à préparer par rapport au cahier des charges donné et savoir jouer une scène sous le prisme du concours



Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Textes du répertoire

Moyen de suivi et d'appréciation des résultats

Mise en application des exercices

Modalités d'évaluation

Résultat de l'obtention du concours