

L'improvisation : outil essentiel de l'artiste interprète

12
stagiaires

70
heures

10
jours

1800 €HT
2160 €TTC

La formation « L'improvisation : outil essentiel de l'artiste interprète » propose à ses participants d'acquérir un solide socle de bases techniques en termes d'improvisation et de théâtre spontané, leur permettant ainsi de se doter d'un outil complémentaire à leur formation initiale d'artiste interprète. Elle leur proposera également de connaître et maîtriser les différentes applications de l'improvisation : applications scéniques et artistiques mais également applications couramment mises en œuvre en immersion professionnelle (prestations pour entreprises ou collectivités)

Après un bref rappel historique des courants théoriques divers qui peuplent l'improvisation théâtrale, la première semaine de stage permettra d'aborder toutes les valeurs et techniques liées à cette pratique : écoute, confiance en soi et en l'autre, cohésion de groupe, imaginaire, mais aussi jeu du personnage spontané, construction de l'improvisation, narration. Des exercices de mise en pratique directe avec analyse immédiate seront systématiquement proposés pour chaque notion abordée. La deuxième semaine de formation sera dirigée vers les applications scéniques et proposera ainsi aux stagiaires d'apprendre à mettre en théâtre de manière spontanée et improvisée leurs idées, inspirations et observations.

Profil professionnel des stagiaires

Comédien(ne)s, chanteur(se)s ou danseur(se)s souhaitant assimiler les techniques de l'improvisation théâtrale au profit de sa pratique artistique

Prérequis :

Expérience professionnelle significative d'artiste-interprète en tant que comédien(ne), chanteur(se) ou danseur(se).

Objectifs pédagogiques

- Acquérir les techniques de base de l'improvisation théâtrale
- Développer sa spontanéité au profit d'un acte théâtral et artistique
- Identifier le mécanisme improvisé qui va de l'idée initiale à sa réalisation spontanée sur scène.
- Savoir se servir de soi, de son environnement immédiat et de ses acquis culturels et techniques pour le transformer en théâtre.
- Gérer son engagement émotionnel et physique

Description (suite)

Elle abordera également la maîtrise du sens de l'improvisation, la part de soi qu'il est possible de placer dans l'acte d'improviser. Elle questionnera enfin l'utilisation de l'improvisation au service d'un propos artistique. La direction pédagogique du stage est assurée par la compagnie Amadeus Rocket dirigée par Alexandre Chetail.

Amadeus Rocket est composée de 12 artistes (10 comédiens et 2 musiciens) jouissant d'une expérience reconnue internationalement dans l'art d'improviser. A travers ses spectacles, la compagnie utilise l'improvisation théâtrale pour faire un théâtre engagé, participatif et citoyen, ou l'humour et la réflexion cohabite joyeusement.

Traversée par des valeurs humanistes, la compagnie accompagne la concertation, la médiation et l'expression citoyenne par des spectacles de théâtre interactifs toujours adaptés aux publics et aux territoires.

Tournée vers l'autre, elle développe aussi ses formations pour faire partager ses valeurs et son attachement à une discipline artistique en permanente évolution.

Les formateurs

Alexandre Chetail

(comédien, directeur artistique de la compagnie Amadeus Rocket)

Depuis plus de vingt ans, Alexandre Chetail n'a de cesse de faire évoluer l'art d'improviser, en tant que directeur artistique ou comédien.

Après une formation initiale aux techniques d'improvisation théâtrale effectuée au sein de la Ligue d'improvisation Lyonnaise (Lily), il rejoint *Et compagnie*, qu'il va co-diriger pendant 12 ans mais également le festival « Spontaneous ». Depuis 2014, il est directeur artistique de la compagnie Amadeus Rocket, qui jouit d'une expérience reconnue internationalement dans l'art d'improviser. Au sein de celle-ci il a conçu et mis en scène les spectacles « Life Time », « Vilaines », « Tempo », « Impro Big Band ».

Philippe Muyard

(comédien, metteur en scène)

Comédien au sein de *Et compagnie* pendant plus de dix années jalonnées de nombreux spectacles et événements marquants (plusieurs centaines de représentations), Philippe Muyard rejoint la compagnie Amadeus Rocket en 2014. Il participe en tant que comédien aux principales créations de la compagnie dont l'expérience dans l'art d'improviser est désormais reconnue internationalement.

Il intervient également depuis de nombreuses années en entreprise (Orange, Caisse d'épargne, Hachette, Danone, etc...), en tant que comédien et chef de projet (team building, expression orale et techniques théâtrales) ou réalisateur de films.

En tant que formateur, il enseigne l'art d'improviser au sein de l'école de la compagnie Amadeus Rocket après avoir dirigé de multiples formations et ateliers d'improvisation.

Le programme

SEMAINE 1

→ Tour d'horizon d'exercices pratiques autour des fondamentaux de l'improvisation théâtrale.

La première semaine est consacrée à un vaste tour d'horizon d'exercices pratiques autour des fondamentaux de l'improvisation théâtrale, de manière transversale. Toutes les thématiques sont abordées sous forme de mises en pratique systématiques des notions présentées.

jour 1

→ Présentation :

- Présentation de l'intervenant et de son parcours
- Présentation des stagiaires
- Présentation du contenu et des objectifs du stage

→ Le groupe

Chercher la connexion avec l'autre, improviser collectivement, définir et creuser une idée commune, trouver l'objectif commun au groupe. Apprendre en improvisation à chercher la solution dans l'autre et dans le groupe plutôt que de la croire sortir ex-nihilo de son propre cerveau. Ces exercices permettent de se libérer de la pression que tout doit sortir de soi.

jour 2

→ Le corps

Se familiariser avec son corps, savoir l'utiliser de manière spontanée, chercher ce que son propre corps peut raconter à un public. Le corps est l'outil premier de l'improvisateur, celui que l'on voit et qu'il faut utiliser à plein.

jour 3

→ L'écoute

Apprendre à être dans l'instant, à se connecter avec l'autre et l'environnement. L'improvisation est un art de l'instant présent et non une projection vers un objectif incertain.

jour 4

→ Le jeu du personnage

Créer ses propres personnages, développer ceux qui nous viennent naturellement, utiliser sa voix et son corps pour fabriquer des personnages au service d'un propos, d'une histoire.

Le programme (suite)

jour
5

→ L'imaginaire

Explorer et développer son propre imaginaire, interroger ce qui nous anime personnellement pour pouvoir l'utiliser dans nos propres improvisations, lâcher prise pour entrer dans l'univers de l'autre. L'improvisateur doit nourrir son travail de sa culture, de ses envies, de ses pensées. Il doit aussi savoir se fondre dans l'univers de l'autre qui pourtant lui est inconnu.

SEMAINE 2

La deuxième semaine est consacrée à différentes mises en application de l'outil « improvisation ». Les journées sont toujours précédées d'un court échauffement et se poursuivent par des jeux plus longs qui interrogent l'outil « improvisation » au-delà de son image de divertissement pur.

jour
6

→ Le propos, le sens

L'improvisation au service d'un point de vue artistique. Quel propos la scène jouée veut-elle défendre ? Quel point de vue l'artiste propose-t-il au public ?

jours
7 & 8

→ Le long form

La journée est consacrée à la découverte des grands formats existants. Après un court descriptif des formats historiques joués dans le monde, les stagiaires s'attèleront à l'histoire longue durée, à l'improvisation qui abandonne l'efficacité pure pour utiliser des personnages plus profonds et à la narration d'histoires à plus forte densité. Savoir s'affranchir de la vitesse de réflexion et d'action, pour accepter d'improviser dans le temps long.

jour
9

→ L'immersion et la collecte de « matière »

Apprendre à s'inspirer de son environnement pour créer ses improvisations. Ces deux journées proposeront une alternance entre des temps d'immersion dans la ville et d'interviews, et des temps de mise en théâtre improvisé de cette collecte de matière.

Qu'est ce qui m'interpelle dans l'environnement de travail, qu'est ce qui peut faire sens à rendre au théâtre, qu'est ce qui me touche personnellement et que j'ai envie de mettre en scène ?

jour
10

→ L'improvisation et l'entreprise

L'adaptation de l'outil « improvisation » à l'entreprise. Les stagiaires abordent les différentes manières de proposer des formats improvisés adaptés à l'entreprise : la restitution de réunion, l'utilisation d'une matière avec un jargon très spécifique, l'adaptation à un public non captif, la liberté de l'improvisateur avec un discours d'entreprise formaté.

→ Résumé des notions du stage

→ Conseils et ressources

→ Bilan pédagogique

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices

Des exercices de mise en pratique, sont systématiquement proposés pour chaque notion abordée

→ Débat, discussion

À l'issue du débriefing des travaux réalisés par les stagiaires.

→ Exposés / cours théoriques

Historique des courants de pensée et des mouvements de l'improvisation théâtrale (Jour 1)

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec les formateurs, tous des professionnels expérimentés en activité.

Moyens techniques

→ 1 grande salle de travail (100 m²) équipée en éclairage scénique + 1 salle attenante pour travail (50 m²) en deux demi-groupes

→ 1 système de diffusion son

Support de travail

→ Document ressource : un document d'une vingtaine de pages résumant les principales notions abordées lors de la formation est remis aux stagiaires en fin de formation.

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique.

Des retours individuels et collectifs sont effectués par les formateurs à l'issue de chaque exercice.

→ Evaluation en fin de stage

Les formateurs évaluent l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par les formateurs et le responsable pédagogique.

Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par les formateurs.