

ATELIER BLANCHE SALANT & PAUL WEAVER

Fondé à Paris à l'American Center en 1972.

Directrice artistique : Blanche SALANT.

Directrice pédagogique : Catherine GANDOIS

14, rue Crespin du Gast, 75011 Paris (Métro Ménilmontant ou Rue Saint-Maur, Bus 96).

01.43.55.69.61 - etheatraux@gmail.com

www.atelierblanchesalant.fr

Travail avec Blanche Salant © Atelier international de théâtre

FORMATION THEATRALE PROFESSIONNELLE

MASQUE D'OR DU DYNAMISME ARTISTIQUE ET DU MEILLEUR ETABLISSEMENT PRIVE
(Guide du Comédien)

Document mis à jour le 22 juillet 2021

Objectifs pédagogiques :

L'Atelier se propose « d'élargir les moyens d'expression, d'encourager la participation du corps, de développer l'imagination et de libérer les émotions de l'acteur ». Il se propose également de doter le comédien d'outils lui permettant d'analyser son rôle, (déchiffrer le texte, déceler le sens dissimulé derrière les mots) et de faire un lien personnel avec le texte. Enfin, l'objectif affiché est « de rendre le comédien autonome et de faire fusionner liberté, spontanéité et rigueur ». L'Atelier propose un enseignement qui permet au comédien la maîtrise des outils nécessaires à la création de son personnage.

L'élément déterminant, l'Analyse par l'Action, est une méthode de répétition active. C'est une analyse du texte par l'action. L'action est définie par un verbe actif. C'est ce qui met l'acteur en mouvement/en action. Chaque personnage voudrait influencer l'autre. Il essaie soit de convaincre, ou de menacer, ou de séduire, etc., l'autre personnage. Ce travail mène le comédien à créer un jeu organique : son corps, son esprit et son imagination sont mis à contribution naturellement.

Tout ce que le personnage fait et ressent dans la pièce est à la fois mental et physique car les paroles sont liées à la pensée et au corps. Il s'agit d'un jeu psychophysique. Tous ses gestes, tous ses mots, tous ses sons, toutes ses émotions, tous les « moments » du jeu vont ainsi révéler un aspect du personnage. Le corps et la voix doivent être souples, expressifs et disponibles, l'imagination libre et fructueuse et les émotions justes. Rigueur et liberté, discipline et spontanéité du jeu vont de pair.

La démarche s'inspire des derniers travaux de Stanislavski sur « l'action psychophysique » (ce que l'acteur pense et fait). C'est un jeu « organique » qui, refusant l'approche exclusivement « intellectuelle et livresque », privilégie une interaction dynamique entre le corps et l'esprit. Cette approche évolutive met l'acteur – corps et esprit – en contact direct avec le texte au moyen du jeu et permet un va-et-vient entre improvisation et travail textuel.

Compétences visées L'ambition est d'amener l'acteur à s'approprier un personnage,

l'interpréter plus profondément et de ce fait le jouer « organiquement » avec aisance.

Donner à l'acteur une méthode de travail efficace qui lui assure une certaine autonomie dans sa création artistique :

- Accroître et assouplir son imagination.
- Utiliser l'improvisation pour explorer le personnage.
- Savoir analyser un texte.
- Pouvoir improviser à l'intérieur d'un texte.
- Amener l'acteur vers un jeu plus expressif, plus organique.
- Appliquer les principes de l'improvisation au travail de texte.
- S'approprier le personnage.

Bien que le travail de l'Atelier ait beaucoup évolué ces dernières années (et s'efforce de s'adapter en permanence), l'analyse-action stanislavskienne reste au cœur de son approche.

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement :

- Travail d'improvisation basé sur les actions psychophysiques (Objectif – Obstacle – Action) Mettre à jour le sens caché du texte. Mettre à jour le comportement du personnage, ses pensées (la partie non textuelle, non verbale). -
- Travail de scène où l'improvisation reste essentielle
- Recherche des actions psychophysiques du personnage pour aboutir à un jeu expressif, détendu et inventif. Faire le lien entre les fondements de l'improvisation et le travail sur le texte.
- Cours de technique : le mouvement, l'imagination sensorielle, la détente, la voix, la prise de conscience corporelle et mentale, différentes pratiques de danse, permettent à l'acteur une perception plus subtile de son corps et un relâchement des tensions qui l'habitent.

Des séances de technique accompagnent les cours d'improvisation durant lesquelles l'acteur travaille sa disponibilité, sa sensibilité, son imagination, son expressivité et son corps dans l'espace : imagination sensorielle, relaxation, jeu corporel, son et mouvement.

D'autres exercices de jeu ont également été introduits (jeu shakespearien, jeu élisabéthain, influences de Cecily BERRY, Mike ALFREDS, Viola SPOLIN) pour enrichir la palette de possibilités du comédien dans sa recherche du personnage et du rôle.

Déroulé de la formation :

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Pas d'expériences précédentes obligatoire pour entrer en première année de formation général ou dans certains cours complémentaires : Acting in English, Play a Song et Jeu face caméra
Un engagement de présence et d'assiduité sur l'ensemble de la formation.

Présence, évaluation et certification des stagiaires:

- Liste d'émargement à chaque cours
- Evaluation :

Au moment de l'inscription un questionnaire est complété par les stagiaires afin d'évaluer ses objectifs et besoins.

A chaque étape de l'enseignement du Processus, les formateurs évaluent leurs acquis avec les stagiaires.

A la fin de la formation les stagiaires présentent l'ensemble du travail effectué pendant l'année devant l'ensemble des professeurs qui leur feront alors des retours constructifs sur le résultat et l'évolution parcouru pendant la formation.

Un certificat de formation est remis aux stagiaires une fois cette évaluation passée.

Un questionnaire d'auto-évaluation est complétée par les stagiaires à la fin du stage et remis à l'organisme de formation.

LA FORMATION GENERALE :

La formation est accessible à tous (débutant, amateur, comédien professionnel) sans niveau prérequis ni audition préalable.

Un cycle normal de formation peut être effectué en deux ou trois ans.

Formation continue de 10 heures/semaine en matinée, après-midi ou soirée et le dimanche en 1e année.

Formation continue de 14h30/semaine en matinée ou soirée et le samedi en 2e et 3e années.

L'engagement des élèves se fait d'année en année pour l'ensemble de l'année par renouvellement d'inscription avec l'aval des professeurs pour le passage en année supérieure et pou l'inscription dans certains cours complémentaires (Classe préparatoire et Atelier de création)

Professeurs et enseignements.

Blanche SALANT dirige le cours d'Actors training du samedi avec les élèves sélectionnés en fin de 3ème année de formation.

Catherine GANDOIS est directrice pédagogique et professeure d'art dramatique.

Zaïra BENBADIS, Marie-Armelle DEGUY, Julie POUILLON, Philippe FENWICK.
Roger MIRMONT sont professeurs d'art dramatique.

Roger MIRMONT et Marie-Armelle DEGUY assurent aussi les cours techniques de prose et de vers

Renaud BOUTIN et Guillaume STIRN font travailler « La Voix » chantée « en passant par le corps, travail d'exploration et de libération des différents aspects de la voix afin de laisser s'épanouir la voix des émotions ».

Stéphane VERNIER et Chris GANDOIS enseignent le mouvement et la danse

Catherine RETORE enseigne la respiration profonde

Le coach Christopher MACK et Julie KAYLA enseignent l'Acting in English (« jouer en Anglais avec aisance et justesse en dépassant les barrières de la langue ») et supervise le Jeu face à la caméra

Un dimanche par mois un RENDEZ-VOUS AVEC...un professionnel du spectacle vivant est organisé, ouvert au public et gratuit pour permettre de poser des questions, de comprendre l'organisation et le fonctionnement des métiers du spectacle vivant.

Des master classes sont organisées avec des auteurs et spécialistes pour approfondir le travail en cours.

Des master classes d'anciens lauréats de l'Atelier ont eu lieu avec Vincent CASSEL, François CLUZET, Karin VIARD, Christine BOISSON...

COURS COMPLEMENTAIRES

Les cours complémentaires permettent aux stagiaires d'approfondir certaines spécificités du métier :

- Acting in English

Mené par Chris Mack et Julie Kayla
3 heures hebdomadaire

Ce cours est accessible sans suivre la Formation générale

Christopher MACK est de double nationalité : Française et Américaine. Après la préparation d'un doctorat en Art Dramatique à City University of New York Graduate Center, il commence un long parcours de professeur et coach. Pour ce cours Chris Mack travaille en alternance avec la comédienne et coach anglaise Julie KAYLA.

Vu le nombre croissant de tournages internationaux en Europe, il est devenu indispensable que les acteurs puissent maîtriser l'anglais; c'est pour cette raison que nous proposons ce cours d'Acting in English à l'Atelier. Aborder le jeu par le biais d'une langue étrangère est l'occasion rêvée pour l'acteur de se réinventer. Privé des mots, il va chercher ailleurs pour trouver d'autres moyens d'expression ce qui va lui permettre de découvrir une nouvelle liberté et l'amener à « vivre avec sincérité dans le cadre des circonstances imaginaires... »

C'est grâce à des exercices à la fois simples et ludiques que nous allons développer un jeu vrai et spontané. Ce n'est qu'à partir du moment où l'acteur commence à trouver une aisance, un plaisir et une vraie liberté de jouer dans la langue anglaise, que nous aborderons la prononciation et les intonations.

Notre objectif n'est pas d'enseigner à l'acteur de « bien parler anglais » mais de « bien jouer en anglais ».

- Jeu face caméra

Mené par Chris Mack
3 heures hebdomadaire

Ce cours est accessible sans suivre la Formation générale

C'est grâce à des exercices à la fois simples et ludiques que nous allons développer un jeu vrai et spontané. Dans ce cours sera abordé l'exercice du casting, passage obligé (ou presque) pour faire du cinéma. Etre confronté à soi-même et révéler sa puissance sensible à travers sa propre histoire et ses souvenirs. Puis un travail d'écriture de petites scènes afin de développer l'imaginaire et les capacités de chacun... Comprendre autrement la nécessité de créer des objectifs, des actions « psychophysique » à un personnage dans une situation qu'il aura lui-même inventé.

- **Classe préparatoire aux concours et auditions**

Menée par Catherine Gandois et Zaira Benbadis
6heures hebdomadaire

La classe préparatoire est ouverte aux élèves à partir de la 2e année, en parallèle de la Formation Générale, et/ou après la 3e année associée à trois cours techniques.

Elle prépare les élèves aux concours des Ecoles Nationales, aux auditions et aux castings. Elle s'adresse aussi à ceux qui se destinent au coaching, à la mise en scène et à la direction d'acteur.

- **Atelier de Création d'un projet artistique**

Mené par Laurent Domingos
2h30 hebdomadaire

Apprendre aux élèves à concevoir un projet théâtral, depuis l'envie, le concept, jusqu'à la réalisation finale. La classe sera composée d'un petit nombre de groupes. Chaque groupe concevra un projet de création et le mènera au bout : à la fin de l'année scolaire il aura la chance de pouvoir effectuer une représentation devant un public, dans des conditions de montage professionnelles.

Ce cours est complémentaire de la Formation Générale en ce sens qu'il apprend à la fois à mettre en place un projet artistique, mais aussi à créer une mise en scène. Peu d'école font cela, et aucune avec la méthodologie précise que nous proposons.

- **Atelier Play a Song – voix chantée, voix parlée**

Mené par Guillaume Stirn
4h tous les 15 jours

Ce cours est accessible sans suivre la Formation générale

Guillaume Stirn propose un atelier musical axé sur le développement vocal. Ce n'est pas un « cours de chant » comme on l'entend généralement mais une approche différente pour les acteurs / actrices en formation de travailler sur les potentialités de leur voix. Deux objectifs sont posés : - le premier est de perfectionner sa technique de chant et d'affirmer son identité vocale. D'aider l'élève dans sa future vie professionnelle à être en capacité d'interpréter une chanson au sein d'un projet de film ou de spectacle théâtral ou musical quand le projet l'exige. - le second objectif est la prise de conscience de l'importance de la voix chantée sur la voix parlée et notamment sur le jeu de l'acteur. Lorsque l'on chante on dispose de « plusieurs voix » selon l'intention que l'on veut donner ou le type de chanson à interpréter.

POUR TOUTES INFORMATIONS :

Sarah Aguilar, administratrice: etheatraux@gmail.com / 01.43.55.69.61

