ATELIER BLANCHE SALANT & PAUL WEAVER

Fondé à Paris à l'American Center en 1972 Organisme de formation n°11 75 25 27 475

Directrice artistique: Blanche SALANT / Directrice pédagogique: Catherine GANDOIS

01.43.55.69.61 - etheatraux@gmail.com www.atelierblanchesalant.fr

STAGE DE THEATRE Découverte du Processus

Histoires de famille

Du lundi 9 au samedi 14 août 2021

Mené par Catherine GANDOIS, Esteban MEYER & Catherine RÉTORÉ

Lieu du stage: Atelier Blanche Salant - 14 rue Crespin du Gast - 75011 Paris - Esc A 2e étage

Durée: 45h / 6 jours consécutifs de 10h à 19h

Tarif: 575€*

*possibilité de prise en charge AFDAS et Pôle Emploi hors CPF (prévoir 3 semaines de délais)

Public visé / Profil des stagiaires : Ce stage est pour toutes et tous souhaitant être introduit au Processus, la méthode de travail enseignée à l'Atelier Blanche Salant.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Pas d'expériences précédentes obligatoire.

Un engagement de présence et d'assiduité sur l'ensemble du stage.

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 du l'enseignement du Processus, les formateurs évaluent leurs acquis avec les stagiaires.

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

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

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

Pour un premier contact ou toutes questions et renseignements complémentaires vous pouvez nous joindre au : 01 43 55 69 61 ou par mail <u>etheatraux@gmail.com</u>

Contact: Sarah Aguilar, administratrice

http://atelierblanchesalant.fr/

PRESENTATION DU STAGE

Pendant toute la durée du stage vous découvrirez progressivement la méthode enseignée à l'Atelier Blanche Salant : travail quotidien de gymnastique respiratoire, improvisation solo, improvisation duo et travail de scène du répertoire classique et moderne.

Tous ces exercices se feront autour du thème des « Histoires de familles ».

Déroulé du stage :

Le matin : gymnastique respiratoire / L'après-midi : jeu (improvisations et scènes)

Lundi 9 août

10h : Catherine, Esteban, Catherine et Sarah (administration) / accueil des stagiaires

10h-12h30 cours de Catherine Rétoré : Respiration profonde

12h30 -13h30 déjeuner

13h30-16h30 cours de Catherine et Esteban : Training, lâcher prise, sens mémoire, improvisation

solo

16h30-17h pause

17h-19h cours Esteban et Catherine : Training, suite improvisation solo

Mardi 10 août

10h-12h30 cours de Catherine Rétoré : Respiration profonde

12h30 -13h30 déjeuner

13h30-16h30 cours d'Esteban: Training, suite improvisation solo

16h30-17h pause

17h-19h cours de Catherine: Training, sens mémoire, improvisation duo

Mercredi 11 août

10h-12h30 cours de Catherine Rétoré : Respiration profonde

13h30-16h30 cours de Catherine et Esteban: Training, improvisation duo

16h30-17h pause

17h-19h cours de Catherine et Esteban: Suite improvisation duo

Jeudi 12 août

10h-12h30 cours de Catherine Rétoré : Respiration profonde

12h30 -13h30 déjeuner

13h30-16h30 cours de Catherine et Esteban: Training + travail de scènes

16h30-17h pause

17h-19h cours de Catherine et Esteban: Suite travail de scènes

Vendredi 13 août

10h-12h30 cours de Catherine Rétoré : Respiration profonde

12h30 -13h30 déjeuner

13h30-16h30 cours de Catherine et Esteban: Training + travail de scènes

16h30-17h pause

17h-19h cours de Catherine et Esteban: Suite travail de scènes

Samedi 14 août

10h-12h30 cours de Catherine Rétoré : Respiration profonde

12h30 -13h30 déjeuner

13h30 -19h30 Catherine Rétoré, Catherine Gandois et Esteban Meyer : présentations des scènes

travaillées et retours des professeurs sur la semaine de stage

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement :

- Lectures des œuvres travaillées pendant le stage et travail d'enquête sur un personnage donné dans une sélection de scènes en amont du stage (15 jours avant)
- 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 en paraphrasant.
- 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. Ce n'est qu'en toute dernière étape que le texte de l'auteur doit être su par cœur.

Objectifs pédagogiques :

1- Le processus

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.

2- La pratique de la gymnastique respiratoire

Mobilisation de tous les muscles qui participent à la mécanique de la respiration physiologique : à partir de différentes positions, nous exécutons des cycles respiratoires sur différentes rythmes, différentes intensités, par la bouche, par le nez, dans un bruissement d'air ou avec le timbre de la voix. Le but est de développer la condition physique par la répétition, l'attention et la précision du travail du souffle. Les séries de mouvements mobilisent d'une façon homogène la respiration, le travail musculaire, la concentration, le calme, l'engagement sans inhibition. Tout le groupe travaille comme un orchestre : tous les participants sont reliés par cette respiration dynamique, bruitée et rythmée. Nous sommes attentifs à ce que le travail ne soit jamais en force : nous tenons compte des raideurs et fragilités de chaque personne en adaptant certaines positions d'équilibre et certains mouvements physiques. Nous observerons l'expiration chez chaque stagiaire, la phase la

plus importante de la mécanique respiratoire sur laquelle tout repose et dont l'inspiration dépend. A travers la pratique quotidienne de la gymnastique respiratoire ce stage permettra de donner à l'artiste les bases d'un training quotidien ainsi que des repères précis qu'il pourra pratiquer en toute autonomie.

3- Présentation du travail en fin de stage

Les stagiaires sont invités le dernier jour à présenter leurs improvisations et scènes travaillées pendant le stage devant l'ensemble des professeurs ; cet exercice permet à la fois une mise en situation et de faire le point sur le travail accompli par rapport aux objectifs de chacun et de déterminer le travail à développer.

Les liens entre les différents moments de travail sont maintenus en permanence par les intervenants Catherine Gandois, Esteban Meyer et Catherine Rétoré qui développent ces pratiques depuis des années.

Supports fournis aux stagiaires

Tapis de sol Piano Accessoires de jeu et costumes

Informations complémentaires

Nous conseillons à chaque stagiaire de venir avec une tenue souple, chaude, confortable (non serrée à la taille) pour les séances de gymnastique respiratoire pendant lesquels les fenêtres de l'Atelier sont ouvertes, de prévoir une tenue de rechange et une bouteille d'eau. En conséquence de la crise sanitaire et des fermetures de cafés et restaurants, les stagiaires pourrons s'aménager s'ils le souhaitent un espace pour leur déjeuner.

BIOGRAPHIES DES PROFESSEURES INTERVENANTS

Catherine GANDOIS

Formation:

Diplomée de l'E.N.S.A.T.T. (Rue Blanche)
Diplomée du C.N.S.A.D. classe d'Antoine Vitez
Atelier International de l'acteur sous la direction de Blanche Salant &
Paul Weaver

C.A. professeur d'art dramatique (13 février 2007) Séminaire à l'institut International de l'acteur avec **Oleg Koudriachov et Alexis Schelygin** du théâtre de Moscou.

Ateliers Varan: Centre de formation à la réalisation de films documentaires *Tchekhov, psychologie en action* sous la direction d'**Anatoli Vassiliev** – Festival *Passages* / Nancy.

Pédagogie théâtrale comme passion artistique, la formation des formateurs, direction d'**Anatoli Vassiliev** assisté de **Natalia Isaeva** – L'Arta.

<u>Comédienne</u> Au théâtre :

Joue plus d'une trentaine de pièces sous la direction de Gabriel Garran, Pierre Romans, Chantal Bronner, Jacques Lassalle, Jacques Rosner, Jean-Pierre Dusseaux, Michel Deutsch, Christian Benedetti, Philippe Lefèvre, Pierre Barrat, Claude Yersin, Simone Amouyal,... En 2020 Anna dans la pièce « Passagères » de Daniel Besnehard programmée au Théâtre du Lucernaire pour 50 représentations

Au cinéma et à la télévision :

Tourne notamment pour Patrice Leconte, Just Jaeckin, Claire Clouzot, Jacques Doillon, Raoul Ruiz, Cyril Collard, Patrick Chapuis, Christine François, Guy Marignanne, Charlotte Brändström, Nicolas Picard Dreyfuss, Giles Bannier, JM Brondolo, Didier le Pêcheur, Thierry Binisti, Paul Planchon, Christian Faure, Gabriel Aghion, Marcel Bluwal, Michel Boisrond, Mike Andrieu, Charlotte Dubreuil, Philippe Lefevre, Michel Favart, Claude Santelli, Serge Moati...

Metteure en scène :

- « **Le Thé avec Ivane** » Festival d'Avignon/ Chartreuse de Villeneuve les Avignon « **Un contrat** » de Tonino Benacquista, au Studio des Champs-Elysées, avec Jean-Pierre Kalfon et
- Rufus. « *Ouvrière* » d'après Franck Magloire / Théâtre du Jeu de Paume / Aix et CDN d'Angers, tournée
- partout en France, Théâtre Vidy Lausanne et Maison des métallos à Paris jusqu'en 2005.

 2005 Artiste associée de La Maison des métallos à Paris et membre fondateur
 de l'Association Rue du Conservatoire (Association des élèves et des anciens élèves du
 Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris) Je crée et dirige le cycle « Des mots
 pour le dire », un Chantier exploratoire de textes contemporains, en partenariat avec la Maison
 des Métallos: Denis Grozdanovitch, Rémi De Vos, Ivane Daoudi, Marie Nimier, Roger Vailland,

Bagheera Poulain.

- « **Un si joli petit voyage** » d'Ivane Daoudi, Vingtième Théâtre à Paris, avec Chantal Bronner, Elisabeth Catroux, Christophe Odent et moi même « **La Camoufle** » de Rémi de Vos théâtre du Lucernaire / Paris, avec Isabelle Hurtin.
- «Trois soirées avec Roger Vailland » / Maison des métallos Paris.
- **«Le premier qui tombe** » de Franck Magloire avec Magne-Hovart Brekke, Thomas Cérisola, Sarah-Jane Sauvegrain, Julien Villa et Catherine Gandois.

En réponse aux difficultés croissantes que nous *rencontrons* pour diffuser nos spectacles sur une idée d'Aurore Priéto, Emmanuel de Sablet et Catherine Gandois, créent *Le Label Rue du Conservatoire* pour notre association dont Catherine Gandois est seule responsable.

Professeure:

2009/2010/2011

Professeure d'art dramatique pour les $\ 3\ \text{cycles}\ \text{du}\ \text{C.R.R.}\ \text{d'Angers}.$

2012

- Invitée par Ariel Garcia Valdèz, directeur de l'ENSAD de Montpellier, je dirige un atelier de 6 semaines sur l'alexandrin classique /cinq présentations publiques.
- Dirige un atelier de formation et de recherche sur *Andromaque* de Racine au C.D.N d'Angers.
 2013/14/15: Professeure au Conservatoire Darius Mihauld, conservatoire municipal du 14° arrondissement de Paris, en charge des 2 et 3 cycles d'art dramatique.

Depuis 2019 : Directrice pédagogique et professeure à l'Atelier Blanche Salant & Paul Weaver, elle y initie la Classe Préparatoire et développe les Rendez-vous avec...des professionnels du spectacle vivant.

Esteban MEYER

Esteban Meyer intègre en 2014 l'Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver à Paris.

Depuis 2017 il suit régulièrement les cours d'Actors Training menés par Blanche Salant. Conjointement à cette formation s'ajoute celle du conservatoire du dix-huitième arrondissement de 2015 à 2018.

Il entame ses premiers projets professionnels au sein du collectif JCL Jeunes Coupables et Libres, dans les créations *SURVIES* (Mai 2018) et *REMEMBER* (Octobre à Décembre 2018).

Il crée avec cinq autres comédiens le collectif Sale Défaite. En 2019 ils sont sélectionnés parmi divers projets pour participer à la 4e édition du festival *Les Effusions*, organisé par le collectif Les Bourlingueurs, à Val-de-Reuil, en Normandie. Aujourd'hui, le collectif travaille sur sa prochaine création « Des Princesse et des Grenouilles ».

Colombien de naissance, Esteban entretient des relations étroites avec la « Corporación Colombiana de Teatro » société regroupant de nombreux professionnels du spectacle vivant et ayant comme base le Théâtre Seki Sano de Bogota.

Il pratique de façon régulière la boxe, la salsa, l'athlétisme et le yoga.

Catherine RETORE

Née dans l'univers du théâtre, fille de Guy Rétoré, Catherine Rétoré a suivi ses études au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. C'est là qu'elle rencontre Jean-Pierre Romond, trompettiste qui a une classe de sous la direction de nombreux metteurs en scène : Aline César, Jacques Lassalle, Jean- maîtrise respiratoire. Elle aborde les textes du répertoire classique et les textes contemporains Louis Benoît, Marie-Hélène Dupont, Anne-Laure Liégeois, Philippe Adrien, Christophe Perton, Patrice Chéreau, Denis Llorca, Gérald Chatelain... Au cinéma et à la télévision, elle tourne avec Alain Tanner, Robin Davis, Philippe Arthuys, Sylvain Monod, Denis Llorca, Caroline Huppert...

Musicienne, flûtiste, elle a écrit et mis en scène une biographie de Nadia Boulanger « 36 RUE BALLU, NADIA BOULANGER », un spectacle de théâtre musical où elle incarnait la musicienne et pédagogue. Elle a enseigné la respiration au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Aujourd'hui, elle dirige L'École de la Respiration Sandra-Romond, et enseigne la respiration physiologique profonde dans de nombreux établissements.

« La culture de la respiration nous donne accès à la concentration, à la présence, à la spontanéité, à l'intensité, à l'équilibre, au parler juste, au geste juste, à l'interprétation juste. Ce travail nous rend en meilleure santé, morale et physique : « il nous aide à devenir des femmes et des hommes tout simplement », disait Paule Sandra. La respiration est un levier sur lequel tout s'appuie. Elle nous relie à tout : à nous-même, à la nature, aux autres. Grâce à ce travail de fond, nous ne nous sentons ni seuls ni isolés. Elle nous donne la force pour les épreuves, cette force qui nous porte sans volontarisme ni autoritarisme. »

http://www.ecoledelarespiration.sitew.com