

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 4 novembre 2021

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : ENSEIGNEMENT DU « PROCESSUS »

Donner à l'acteur une méthode de travail efficace qui lui assure une certaine autonomie dans sa création artistique en suivant les étapes de travail du Processus développé par Blanche Salant et Paul Weaver à partir de l'analyse-action stanislavskienne qui, bien que le travail de l'Atelier ait beaucoup évolué ces dernières années et s'efforce de s'adapter en permanence, reste au cœur de son approche.

La démarche s'inspire donc 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.

L'Atelier se propose ainsi 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 s'engage 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.

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement de l'enseignement du Processus :

Enseignement du Processus :

- Exercices psycho-organiques

: Cours de technique : le mouvement, l'imagination sensorielle, la détente, la voix, la prise de conscience corporelle et mentale, permettent à l'acteur une perception plus subtile de son corps et un relâchement des tensions qui l'habitent.

: Accroître et assouplir son imagination par le sens mémoire.

- Travail d'improvisation basé sur les actions psychophysiques (Objectif – Obstacle – Action)

: 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.

- Analyse du texte par l'action pour créer un jeu organique :

Mettre à jour le sens caché du texte. Mettre à jour le comportement du personnage, ses

pensées (la partie non textuelle, non verbale).
:Utiliser l'improvisation pour explorer le personnage.
:Apprendre à analyser un texte.
:Pouvoir improviser à l'intérieur d'un texte.
:Appliquer les principes de l'improvisation au travail de texte.
:S'approprier le personnage

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.

- Travail de textes: lire et dire la prose, les vers et l'alexandrin

Analyse sémantique.

Corrélation interprète/auteur.e : Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi?

Figures de style de la langue française et grammaire

Préceptes régissant les Alexandrins

Place des sons dans l'expression verbale : dentales, gutturales, labiales, nasales, liquides, sifflantes.

Servir le texte et s'en servir

- Travail corporel de l'artiste de scène:

Préparation physique au «décrassage» de tout ce qui nous parasite

Travail de la marche, de son axe, de ses appuis

Entraînement à la disponibilité et à la maîtrise du corps

Barre au sol, élongation, musculation, stretching, posture

Découverte de l'éventail de la danse (classique/ contemporaine/ danse de salon/comédie musicale...)

Le but de ce travail :

Avoir toute liberté à sentir et ressentir le personnage

Permettre l'incarnation du personnage : incarner, c'est être dans « la peau » du personnage.

Développer le corps, la chair, les émotions, le rythme, la musicalité, la souplesse, la disponibilité de son instrument

Le corps outil indispensable et indissociable de l'esprit : nous sommes le mouvement.

- Enseignement de la danse et travail du mouvement à partir du Processus :

Accroître et assouplir son imagination.

Travail de détente : prise de conscience corporelle et mentale, permettent à l'acteur une perception plus subtile de son corps et un relâchement des tensions qui l'habitent.

Développer le sens kinesthésique : rapport à l'espace et au temps

Développer la capacité à mobiliser son attention sur le ressenti sur de longues périodes de temps

Acquérir plus de confiance dans le travail du corps permettant ainsi de suivre les élans spontanés nécessaires à l'improvisation et au jeu

Cultiver l'aisance de partager des expériences personnelles

Apprendre à se laisser « être vu » par les autres dans des moments de vulnérabilité

- Gymnastique respiratoire :

Travail de la respiration physiologique profonde

Connaissance de la syntaxe de la langue française

Compréhension des segments de phrases

Repère des césures de la phrase

Aborder ces connaissances techniques pour qu'elles deviennent un support de jeu

Aborder les silences pendant le texte, conscience des intervalles entre les mots, entre les segments de phrases

Lien de ce jeu verbal avec la maîtrise respiratoire

PROFESSEURS et INTERVENANTS

Biographies détaillées sur notre site : <http://atelierblanchesalant.fr/les-intervenants/>

Blanche SALANT, fondatrice avec Paul Weaver et directrice artistique de l'Atelier.

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 sont professeurs d'art dramatique.

Roger MIRMONT et Marie-Armelle DEGUY assurent les cours techniques de lire et dire la prose, le vers et l'alexandrin.

Renaud BOUTIN fait travailler « La Voix » chantée en passant par le corps.

Stéphane VERNIER et Chris GANDOIS enseignent le mouvement et la danse

Catherine RETORE enseigne la gymnastique respiratoire.

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...

DEROULE DES FORMATIONS

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Pas d'expérience précédente obligatoire pour entrer en première année de Formation Générale ou dans certains cours complémentaires : Acting in English, Play a Song et Jeu face caméra

Un engagement de présence et d'assiduité est requis sur l'ensemble des formations.

Présence, évaluation et certification des stagiaires:

- Liste d'émargement à chaque cours

- Evaluation continue et trimestrielle:

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 chaque trimestre les stagiaires présentent le travail en cours devant les professeurs de l'Atelier 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 de la formation puis 6 mois plus tard.

LES FORMATIONS

L'Atelier Blanche Salant & Paul Weaver développe la créativité de l'acteur grâce à des techniques spécifiques qui visent à l'épanouissement de ses moyens d'expression et l'élargissement de ses capacités physiques et mentales. Le but est de libérer l'acteur d'un jeu trop conventionnel.

S'inspirant des derniers travaux de Stanislavski, l'enseignement privilégie une approche évolutive, allant de l'improvisation au travail sur le texte.

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 pour l'inscription dans certains cours complémentaires (Classe préparatoire et Atelier de création)

LA FORMATION GENERALE

La formation est accessible à tous (débutant, amateur, comédien professionnel) sans niveau prérequis ni audition préalable. Tous les élèves entrent en 1e années pour acquérir les bases du Processus.

L'élève apprend sur plusieurs années les différentes étapes du Processus :

NIVEAU 1 – Première année (élève débutant)

10 heures/semaine en matinée, après-midi ou soirée et 3 dimanches matins par mois : année très progressive axé sur l'apprentissage des bases fondamentales au développement du Processus, le travail de dire et lire le vers et la prose, de la voix, et d'un travail corporel hebdomadaire.

Le but premier de ce niveau débutant dans l'apprentissage du Processus est de développer la confiance en soi, le sens de l'autre, la connaissance de son corps, de ses possibles et de ses limites, convoquer l'imagination pour aborder les premières étapes de l'apprentissage du Processus :

- Exercices psycho-organiques

Cours technique/ training : relaxation, imagination sensorielle, détente, respiration, voix, exercices ludiques, prise de conscience corporelle et mentale, permettent à l'acteur une perception plus subtile de son corps et un relâchement des tensions qui l'habitent et d'être présent à soi, aux autres, ici et maintenant.

Accroître et assouplir son imagination par le sens mémoire. (Avec ses 5 sens l'acteur crée un univers imaginaire)

3 étapes de travail du jeu de l'acteur :

1 - Dans un premier temps, nous proposons à l'acteur un axe de travail précis qui lui permet d'**improviser des situations imaginées par lui.**

Travail d'improvisation en solo basé sur les actions psychophysiques (Situation dramatique- Objectif – Obstacle – Action)

Liste des improvisations /actions

-Recherche des actions psychophysiques pour aboutir à un jeu expressif, détendu et inventif.

2 - **Travail d'improvisation en duo basé sur les actions psychophysiques** (Situation dramatique- Objectif – Obstacle – Action)

Liste des improvisations /actions

-Recherche des actions psychophysiques pour aboutir à un jeu expressif, détendu et inventif.

3 – **Travail d'un monologue : Exploration d'un personnage dans une œuvre**

Enquête sur le personnage : définir le passé essentiel, le passé immédiat, les circonstances, (Processus)

Mettre à jour le sens caché du texte.

Mettre à jour le comportement du personnage, ses pensées (la partie non textuelle, non verbale).

Utiliser l'improvisation pour explorer le personnage.

Apprendre à analyser un texte.

Premier travail d'analyse du texte par l'action pour créer un jeu organique :

Pouvoir improviser à l'intérieur d'un texte.

Appliquer les principes de l'improvisation au travail de texte.

S'approprier le personnage

- Travail de la voix parlée associée au travail de lecture et du bien dire :

Analyse sémantique.

Corrélation interprète/auteur.e : Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi?

Figures de style de la langue française et grammaire

Préceptes régissant les Alexandrins ;

Place des sons dans l'expression verbale : dentales, gutturales, labiales, nasales, liquides, sifflantes.

Servir le texte et s'en servir

- Enseignement de la danse et travail du mouvement à partir du Processus :

: Accroître et assouplir son imagination.

: Travail de détente : prise de conscience corporelle et mentale, permettent à l'acteur une perception plus subtile de son corps et un relâchement des tensions qui l'habitent.

: Développer le sens kinesthésique : rapport à l'espace et au temps

: Développer la capacité à mobiliser son attention sur le ressenti sur de longues périodes de temps

: Acquérir plus de confiance dans le travail du corps permettant ainsi de suivre les élans spontanés nécessaires à l'improvisation et au jeu

: Cultiver l'aisance de partager des expériences personnelles

: Apprendre à se laisser « être vu » par les autres dans des moments de vulnérabilité

NIVEAU 2 – Seconde et troisième année (élève confirmé)

14h30 /semaine en matinée ou soirée et le samedi matin.

Dans la continuité de la première année la 2e et la 3e années approfondissent le travail du Processus dans différents répertoires scéniques, le travail de dire et lire le vers, la prose et l'alexandrin, le travail de gymnastique respiratoire et le travail corporel hebdomadaire.

L'élève confirmé applique au travail de scènes les différentes étapes du Processus.

Il commence à pouvoir faire une introspection pendant le travail, il commence à percevoir certaines sensations intérieures et fait la différence entre les bonnes et les mauvaises.

L'élève confirmé commence à acquérir une présence vocale sans forcing, pendant le travail du texte il fait la différence entre une inflexion de voix qui part du ventre et une autre qui serait fabriquée : il commence à connaître son instrument, il met de moins en moins de temps à se mobiliser, l'élève confirmé sait écouter et travailler en groupe.

La troisième année permet de développer plus avant les acquis de la seconde et d'approfondir la variété du répertoire. Il commence à travailler seul, à être autonome avec les outils.

Dans ce deuxième et troisième temps, nous lui apportons les techniques qui lui permettront **d'improviser sur des textes d'auteurs**. Nous proposons à l'acteur d'aborder ses premiers textes par étape (de la première lecture au jeu final)

- Exercices psycho-organiques :

Cours technique/ training : relaxation, imagination sensorielle, détente, respiration, voix, exercices ludiques, prise de conscience corporelle et mentale, permettent à l'acteur une perception plus subtile de son corps et un relâchement des tensions qui l'habitent et d'être présent à soi, aux autres, ici et maintenant.

Accroître et assouplir son imagination par le sens mémoire. (Avec ses 5 sens l'acteur crée un univers imaginaire)

- Travail de scènes étape par étape du processus :

Exploration d'un personnage dans une œuvre:

Enquête sur le personnage : définir le passé essentiel, le passé immédiat, les circonstances (Processus)

Mettre à jour le sens caché du texte. Mettre à jour le comportement du personnage, ses pensées (la partie non textuelle, non verbale).

: Utiliser l'improvisation pour explorer le personnage.

- : Apprendre à analyser un texte.
- : Pouvoir improviser à l'intérieur d'un texte.
- : Appliquer les principes de l'improvisation au travail de texte.
- : S'approprier le personnage
 - Objectif, obstacle, grande action
 - Improviser sur la grande action
 - La Narration – pour trouver les sous actions
 - Jouer en paraphasant
 - Utiliser le texte à la 11ème étape du processus

- Lire et dire le vers, la prose et l'Alexandrin :

- : Analyse sémantique
- : Corrélation interprète/auteur.e : Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi?
- : Figures de style de la langue française et grammaire
- : Préceptes régissant les alexandrins, la prose, les vers

- Exercices de gymnastique respiratoire :

- : Travail de la respiration physiologique profonde
- : Connaissance de la syntaxe de la langue française
- : Compréhension des segments de phrases
- : Repère des césures de la phrase
- : Aborder ces connaissances techniques pour qu'elles deviennent un support de jeu
- : Aborder les silences pendant le texte, conscience des intervalles entre les mots, entre les segments de phrases
- : Lien de ce jeu verbal avec la maîtrise respiratoire

- Travail corporel de l'artiste de scène : Le but de ce travail est d'avoir toute liberté à sentir et ressentir le personnage, de permettre l'incarnation du personnage, d'incarner, c'est être dans « la peau » du personnage.

Développer le corps, la chair, les émotions, le rythme, la musicalité, la souplesse, la disponibilité de son instrument ; Le corps outil indispensable et indissociable de l'esprit car nous sommes le mouvement.

- : Préparation physique au «décrassage» de tout ce qui nous parasite
- : Travail de la marche, de son axe, de ses appuis
- : Entraînement à la disponibilité et à la maîtrise du corps
- : Barre au sol, élongation, musculation, stretching, posture
- : Découverte de l'éventail de la danse (classique/ contemporaine/ danse de salon/comédie musicale...

NIVEAU 3 - quatrième année / classe d'Actors training (élève en quasi autonomie)

Sur audition à la fin de la 3e année – les élèves admis peuvent poursuivre cette classe aussi longtemps qu'ils et Blanche Salant le souhaitent.

3h les samedis après-midi.

Travail de scènes et applications du Processus avec Blanche Salant.

LES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ASSOCIEES A LA FORMATION GENERALE SUR CONDITIONS

Ces formations permettent aux élèves en Formation Générale de développer leur travail.

Ces formations ne comportent pas de niveau interne mais peuvent être accessibles à partir d'un certain niveau:

CLASSE PREPARATOIRE :

Menée par Catherine Gandois et Zaira Benbadis

6 heures hebdomadaire

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

Objectifs : préparer les élèves aux concours des Ecoles Nationales, aux auditions et aux castings.

Cette classe s'adresse aussi à ceux qui se destinent au coaching, à la mise en scène et à la direction d'acteur :

- Accompagner dans leur choix de scènes les élèves comédiens suivant les textes imposés des grandes écoles
- Pratique des conditions physiques, textuelles et mentales propres aux concours

ATELIER DE CREATION : évaluation : capacité de monter un spectacle

Atelier accessible à partir du niveau 2 car les premières étapes du Processus doivent être acquises pour commencer à développer un projet artistique dans son ensemble

Objectif : Apprendre à concevoir un projet artistique depuis son concept à sa réalisation finale

Les différentes étapes :

Concevoir un projet : écriture, recherches

Déterminer : casting, décor, costume, scénographie

Gérer un projet : recherches de partenariats, de production, de subventions

Gérer la problématique des droits (d'auteurs-metteur en scène, d'adaptation)

Développer un travail collectif

: Tenir un cahier de création, créer et suivre un retro-planning

Suivi de réalisation : budget, postes dédiés

Montage et démontage d'un spectacle

: Accompagner le travail de mise en scène

Apprentissage de la direction d'acteurs

Coordination générale des différents moyens (casting, décor, costume, scénographie)

Distinction du travail de répétitions, filage et représentation

: Apprendre à développer la communication d'un projet

Apprendre à communiquer sur sa création (structures, producteurs, publics, presse)

: Apprendre à présentation du projet

En fin d'année pouvoir présenter les projets dans leurs différents états

III – LES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIBRES

Ces formations permettent aux élèves en Formation Générale ainsi qu'aux élèves extérieurs à la formation de se spécialiser tout en suivant la méthode du Processus.

Ces formations ne comportent pas de niveau, leurs évaluations sont adaptées aux différentes fonctions de ces formations.

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 ».

Objectifs: Travail de scène mené en langue anglaise à partir du Processus

- Aborder le texte avec les spécificités de la langue anglaise
- Travail sur le répertoire théâtral et cinématographique en langue anglaise

"We work on a variety of texts from plays and screenplays in English.

There are two coaches for the class, Julie Kayla and myself, who alternate running the course.

We start with a series of exercises that are Stanislavski based, as well as other exercises drawn from a variety of methodologies (Meisner, Method, Viewpoints, etc), to help develop your capacities as an actor to be present, engaged in your body (and not in your head), listening, honest and reactive, all while acting in English. The first texts and scenes are rather short, to help us get to know you. Afterwards, you will work on longer scenes, leading up to a group project for the end of our time together." Chris Mack

JEU DEVANT LA CAMERA

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.

Objectifs :

- Compréhension de la technique de la caméra
- Aborder ces connaissances techniques de la caméra pour qu'elles deviennent un support de jeu
- Aborder le texte dans le jeu face caméra
- Prise de conscience de l'espace imposé par le cadre et des façons d'exister à l'image selon les différentes valeurs de plan, seul ou à plusieurs.
- Première approche de la caméra par le corps
- Investir un espace

POUR TOUTES INFORMATIONS :

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

<http://atelierblanchesalant.fr/>

Atelier Blanche Salant
14, rue Crespin du Gast
75011 Paris
Metro Ménilmontant ou Rue Saint Maur

