

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 INTENSIF DE THEATRE : DECOUVERTE DU PROCESSUS

Identités et Territoires

Avec pour support des monologues tirés d'œuvres classiques et contemporaines

Du mardi 28 juin au samedi 3 juillet 2022

9h-20h

Professeurs : Catherine Gandois – Julie Pouillon – Catherine Rétoré – Chris Gandois

Profil professionnel des stagiaires : Ce stage est pour toutes et tous (débutants et professionnels) 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.

Une lettre de motivation sera demandée aux postulants avant inscription

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

Durée : 45h / 5 jours consécutifs de 9h à 20h (planning détaillé envoyé 15 jours avant le stage)

Tarif : 575€

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : Actions de formation.

N°CPS RNCQ 0517

Possibilité de prise en charge AFDAS et Pôle Emploi AIF (hors CPF) : prévoir 3 semaines minimum de délais avant le début de la formation

Pour un premier contact ou toutes questions et renseignements complémentaires vous pouvez nous joindre au : [01 43 55 69 61](tel:0143556961) ou par mail etheatraux@gmail.com

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, de travail corporel, d'improvisation solo et duo et travail à partir de monologues du répertoire classique ou moderne. Tous ces exercices se feront autour du thème des « Identités et territoires ».

Contenu :

- Gymnastique respiratoire avec Catherine Rétoré
- Travail corporel avec Chris Gandois
- Jeu / approche du Processus : improvisations solo/duo par étapes avec les outils du Processus et travail à partir de monologues sur des œuvres classiques et contemporaines, théâtrales ou cinématographiques avec Catherine Gandois et Julie Pouillon.

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 monologues en amont du stage (proposés 15 jours avant le début du stage)
- 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 des monologues où l'improvisation reste essentielle en paraphrasant.
- Recherche des actions psychophysiques du personnage pour aboutir à une grande liberté de jeu. 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 : avec Catherine Gandois et Julie Pouillon

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 : avec Catherine Rétoré

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 différents 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- Corps, espace, rythmique : Avec Chris Gandois

Travailler autour de l'axe du corps, de la conscience de soi, des différentes respirations pour apprendre et développer une meilleure coordination des mouvements et du corps sur le plateau (Proprioception, Kinesthésie, Cénesthésie).

4- 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, Julie Pouillon, Chris Gandois 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 pourront s'aménager s'ils le souhaitent un espace pour leur déjeuner.

BIOGRAPHIES DES PROFESSEURES INTERVENANTS

Catherine GANDOIS

Formation :

Diplômée de l'E.N.S.A.T.T. (Rue Blanche)

Diplômée 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.

Comédienne

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...

Metteuse en scène :

« **Le Thé avec Ivane** » Festival d'Avignon/ Chartreuse de Villeneuve les Avignon

« **Un contrat** » de Tonino Benacquista, au Studio des Champs-Élysées, 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 Cérésola, 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 cycles du C.R.R. 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.

Julie **POUILLON**

D'abord élève de Véronique Nordey, puis après deux années de classes préparatoires (Hypokhâgne et khâgne en option russe au lycée Fénelon, licence de russe), Julie Pouillon est ensuite formée à l'**École du Théâtre d'Art de Moscou dans la classe de Oleg Tabakov**, puis au **Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris** dans les classes de Dominique Valadié, Stuart Seide et Philippe Adrien, (Promotion 1996).

Elle a travaillé au théâtre sous la direction de Bernard Sobel (Zakat, I. Babel), Stanislas Nordey (La Dispute, Marivaux; Contention, Didier Georges Gabily précédé de La Dispute; Excédent de poids, insignifiant : amorphe; Enfin mort enfin plus de souffle; Les Présidentes; Escalade ordinaire, Werner Schwab; Tartuffe, Molière; Neuf petites filles, Sandrine Roche), Frédéric Fisbach (Tokyo Notes, O. Hirata), Georges Lavaudant (Six fois deux; La Mort de Danton, Büchner), David Lescot (Les Conspirateurs; L'Association), Patrick Pineau (Les Barbares, Gorki; Peer Gynt, Ibsen, Le Conte d'hiver, Shakespeare, L'art de la comédie, E. de Filippo; Tous ensemble, M. Rouabhi), Astrid Bas (Matériau Platonov; Les Trois Soeurs, Tchekhov), Jean Boillot (Rien pour Pehujajo, J. Cortazar; Le Sang des Amis, J.M Piemme), Marc Paquien (La Dispute, Marivaux; L'Assassin sans scrupules, Mankell; Passionaria), Claude Guerre (Le Bleu du Ciel), C éine Pouillon (La Ballade de la Geôle de Reading, O. Wilde; Je redeviens cet homme nu, Georges Hyvernaud), Anne-Marie Lazarini (Les Serments indiscrets, Marivaux), Olga Grumberg (Walser show), Serge Vladimirov (Noces et com dies, Tchekhov), Thierry Falvisaner (Les eaux lourdes, Siméon), Morgane Fourcault (Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet, B.M Koltès), Jérôme Robart (Le lait de Marie); Ladislav Chollat (L'heureux stratagème, Marivaux).

En 2010, elle est lectrice dans Le Train des Ecrivains Blaise Cendrars, manifestation organisée par Cultures France, voyage de seize écrivains et poètes français dans le Transsibérien, de Moscou à Vladivostok. Elle participe régulièrement à des lectures de textes et dramatiques pour France Culture. Elle est la voix des livres audio L'Amant de Patagonie, d'Isabelle Autissier (Des Oreilles pour Lire,); La ferme du bout du monde, de Sarah Vaughan; Les Gratitude, de Delphine de Vigan; Lara, de Marie-Bernadette Dupuy (Audiolib); Le charme discret de la vie conjugale, de Douglas Kennedy; Le fil rompu, de Céline Spierer (Lizzie).

Au cinéma, elle a tourné dans La Frontière de l'aube, de Philippe Garrel, et Une fois comme jamais (2011) de Céline Pouillon.

Elle collabore aussi artistiquement à plusieurs mises en scène de Marc Paquien, (Splendid's de Jean Genet au Théâtre d'Art de Moscou; Les Fourberies de Scapin, de Molière; Constellations, de Nick Payne et Du ciel tombaient des animaux, de Caryl Churchill)

Elle participe à plusieurs stages avec le metteur en scène russe Anatoli Vassiliev.

En 2020, elle est membre du jury du Théâtre National de Strasbourg.

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 Pertou, 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>

Chris GANDOIS

Formations:

France: Opéra de Paris: Maître de classique Serge Golovine, Ballet du 20ème siècle: Maître Adolfo Andrade / Contemporain: Maître Georges Tugdual. Carolyn Carlson / Modern Jazz: Matt Mattox. / Yoga: Maître Sri Ananda

Etats Unis: Modern Jazz: Michael Gaudreault (compagnie Alvin Ailey) / Cabaret: Rony Louis. Bob Fosse

Autres Formations: Acrobatie / Travail du masque avec Mario Gonzalez chez Ariane Mnouchkine

Depuis 1982:

Création de son atelier où les acteurs viennent chercher la liberté du mouvement, et par là même: pensée, clarté d'esprit et efficacité, pour laisser place à l'émotionnel spontané.

Anne Parillaud, Alex Decas, Catherine Gandois, Anne Brochet, Laura Benson, Isabelle Otero, Marie Bunel, Sophie Duez, Anne Fassio, Vincent Paillet, Roger Mirmont, Nicole Croisille, Hyppolyte Girardot, Sandrine Dumas, Manu Katché, Marie Gilain, Anne Roumanof Brigitte Rouen, Cécile Rébboah, Chloé Réjon, Anne Azoulay, Miou Miou, Catherine Corsini, Nicole Garcia, Delphine Rich, Dominique Blanc, Valérie Benguigui, Guilaine Londez, Bruno

Schorp, Emmanuelle Devos, Agnès Jaoui, Léa Drucker, Cyril Gueï, Karin Viard, Emmanuelle Seigner, Juliette Binoche Camille Cottin, Emmanuelle Bercot etc...

Cinéma et Théâtre :

Chorégraphies et préparations aux rôles par la mise en scène du corps:

Jean Pierre Bacri, Gérard Darmon, Catherine Deneuve, Zabou Breitman, Christophe Malavoy, Pierre Lou Rajot, Michel Blanc, Jezabel Carpi, Michel Boujenah, Delphine Forest, Michael Denard, Emmanuelle Seigner, Dominique Raymond, Nicole Garcia, Mark Walberg, Tandy Newton, Karine Viard, Dominique Blanc, Agnès Jaoui, Emmanuelle Devos, Farida Rahouadj, Romain Duris, Gaspard Ulliel, Juliette Binoche, etc...