

LE COSMOS POLONAIS

avec Jerzy Klesyk

du 10 au 28 août 2020

PUBLIC CONCERNÉ

Ce stage s'adresse à des comédiens, metteurs en scène. Il peut également accueillir des danseurs, circassiens ayant une pratique importante du jeu théâtral, ou des artistes de scène au parcours atypique dont la présence serait un enrichissement pour le groupe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

L'objectif de ce stage est d'interroger la grande tradition dramatique et théâtrale polonaise afin d'y trouver des inspirations et des ressources pour le jeu.

Un cosmos est un univers vivant, doté de ses lois propres comme de son propre hasard, de ses paradoxes singuliers.

Se détacher provisoirement de son propre cosmos en allant visiter le cosmos de "l'autre" est une nécessité pour qui espère se comprendre soi-même et évoluer. Pour un comédien, traverser un cosmos autre en tant que tel, c'est revisiter les couches profondes et inconscientes de son propre art.

Afin que ces objectifs puissent être atteints et que les nombreux outils proposés soient efficaces, ce stage s'adresse à un nombre de stagiaires nécessairement important, pour mettre pleinement en jeu les questions de confiance, d'état d'alerte, de collaboration et d'adaptation liées au groupe.

FICHE TECHNIQUE

Durée totale	105 heures sur 3 semaines
Durée hebdomadaire	35 heures
Horaires	10h00-12h30 et 14h00-18h30
Effectif minimum	12 personnes
Effectif maximum	14 personnes
Lieu de formation	RAMDAM, UN CENTRE D'ART - grand studio
Téléphone	04 78 59 62 62
E.mail	contact@ramdamcda.org
Interlocuteur	Sally Poulin

PROGRAMME

Réinterroger ce qui me semble être la tâche et la compétence première du comédien : le pouvoir de générer l'action sur scène. Comment créer l'action existante sur le plateau ? Par quoi la parole devient-elle action ? Comment composer une action dramatique ?

Jerzy Klesyk

Très estimé en France, quoiqu'encore assez mal connu, le théâtre polonais témoigne depuis deux siècles d'une étonnante vitalité.

Tout commence au XIXème siècle quand, après l'échec de l'insurrection de 1830, Paris devient la capitale culturelle des Polonais : de nombreux et prestigieux artistes et écrivains s'y installent. C'est à Paris que furent publiées des œuvres majeures du théâtre polonais, comme Les Aïeux de Mickiewicz – lequel s'est vu offrir les moyens de développer, du haut de sa chaire au Collège de France, sa vision du théâtre.

L'héritage de Mickiewicz n'a cessé de nourrir et de hanter la création théâtrale polonaise : Grotowski, Kantor, Lupa, Warlikowski, Wyspianski, Witkiewicz, Gombrowicz... et tant d'autres, auteurs, metteurs en scène, tous s'y réfèrent, chacun à sa façon, parfois sur le mode de la vénération, souvent sur celui de la révolte et de la dérision.

En Pologne, le théâtre est pensé comme un lieu de rencontre et de confrontation, plutôt que comme un lieu de production et de consommation de l'art. Affirmant son caractère rituel, politique et spirituel, ce théâtre, nourri du romantisme prométhéen qui imprègne l'esprit polonais de l'époque, est avant tout lutte, désir de réenchanter un monde qui a perdu ses repères, ses dynamismes.

I.

Cette tradition polonaise à laquelle j'appartiens, qui m'a formé et que je revendique, accorde à l'acteur une place centrale : il est le cœur même de l'action théâtrale, rien ne peut exister sur le plateau qui ne soit en relation étroite avec lui, avec les nécessités de son jeu.

De ce fait, le théâtre polonais à toujours accordé une très grande place aux recherches sur l'art de l'acteur et sur ses techniques de création. Ces recherches tentent d'apprivoiser un mystère, celui du jeu vivant, impactant – en cerner les lois, en maîtriser l'authenticité dans son émergence comme dans sa répétition.

Nées de l'expérience de praticiens du plateau, toutes ces techniques ont été conçues comme des outils au sens strict : elles sont là pour servir le jeu, stimuler l'imagination, développer l'authenticité émotionnelle, l'inscrire dans le corps.

Elles exigent de celui qui les met en œuvre une attitude d'observation, d'attention et de curiosité passionnée pour le jeu lui-même. Elles assignent au jeu une seule mission : exister, faire exister la fiction, lui donner l'impact même de l'action réelle sur le spectateur.

Elles impliquent une éthique de travail particulière, faite de dévouement, de rigueur, d'interrogation sincère sur soi-même et sur son instrument – une interrogation qui a vocation à traverser la totalité de la personne. Cette éthique de travail a des conséquences artistiques décisives.

PROGRAMME

Naturellement, il ne s'agira pas pour moi de faire un exposé systématique de ces méthodes, mais plutôt d'offrir aux participants le fruit de mon parcours singulier : celui d'un comédien polonais, devenu pédagogue et metteur en scène en France, qui depuis de nombreuses années explore les problématiques du jeu d'acteur et leurs spécificités – là-bas comme ici.

II.

Nous commencerons par une série d'improvisations. Elles permettront de nous familiariser avec la technique de l'utilisation d'un centre imaginaire et de la perspective de l'événement comme moteurs de l'action. Elles développeront la capacité à créer des séquences et à manier des rythmes intérieurs et extérieurs variés. Elles stimuleront le sens de la composition.

La notion d'événement sera centrale. Qu'est-ce qui se passe ? Ou, autrement dit : qu'est-ce qui change ? Telle sera la question sans cesse posée et reposée, à chaque scène, chaque réplique, chaque silence.

Apparaîtra alors la problématique de l'action physique comme lieu d'expression et de circulation de contenus mentaux, émotionnels, intellectuels, voire spirituels. Nous chercherons l'impulsion de l'action à l'intérieur du corps.

Sera ensuite abordée la question de la répétition : comment reprendre une composition sans procéder par imitation extérieure de mouvements, de placements ou d'intonations, mais au contraire en élaborant le parcours intérieur qui l'a produite ? De plusieurs répétitions d'une composition émergera la partition. L'ensemble de cette étape vise à fournir au comédien une technique non d'imitation mais de recréation toujours vivante de l'action.

Ce travail aura une influence directe, comme par osmose, sur le travail parallèle autour d'une sélection de scènes. Les modèles de jeu nés des expérimentations seront transposés naturellement dans le travail à partir d'un texte écrit.

Nous aborderons d'emblée toute une palette des scènes. Il s'agira de concevoir et de composer une action dramatique qui exploite et déploie la complexité des scènes, du langage, du style et du sens, mais sans jamais se laisser enfermer par aucune de ces dimensions, c'est-à-dire sans jamais perdre le caractère organique, la vitalité propre qui donnent à l'action son existence scénique.

Les participants se verront proposer un choix de scènes provenant des grandes pièces du répertoire polonais classique et contemporain. S'y trouveront des fragments des *Aïeux* de Mickiewicz, du *Prince Constant* de Slowacki, des fragments des œuvres de Wyspianski, Witkiewicz, Gombrowicz, Mrozek... et bien d'autres.

Les participants travailleront plusieurs fragments, en fonction des désirs et des difficultés de chacun. Les comédiens :

- dégageront la structure de la situation donnée, puis l'exploreront scéniquement, parfois avec leurs propres mots, tout en s'approchant de plus en plus du texte de l'auteur. Ils découvriront ainsi la notion d'étude.

PROGRAMME

- chercheront des situations analogues et les exploreront scéniquement, composeront des variantes.
- chercheront à recréer le même sens, le même parcours intérieur, sans recourir à l'imitation du mouvement.
- tenteront de faire émerger une partition.

Nous insisterons sur la nécessité de jouer d'une façon organique et sur le sens de la composition.

Nous nous donnons également pour règle la possibilité de proposer aux comédiens d'autres expériences en fonction des difficultés et des intuitions du moment.

III.

Enfin chaque séance de travail comprendra, cela va de soi, échauffements, training, travail du corps, de la voix, de la respiration. Ce travail quotidien formera un tout technique avec les improvisations et les scènes.

Progression pédagogique sur la semaine

Cette formation est pensée avec une progression sur plusieurs semaines, avec une structure récurrente permettant pour chacun l'approfondissement des fondamentaux transmis par Jerzy Klesyk.

La première semaine est davantage dédiée à la découverte de la technique et à la transmission et la compréhension et constitution d'un matériel commun.

Les semaines suivantes sont dédiées à l'exploration et l'assimilation par chaque stagiaire via des exercices.

ASSIDUITÉ

Il est obligatoire pour les stagiaires de suivre la totalité de la formation. Il n'est pas possible d'assister à des demi-journées éparées selon une formule « à la carte ».

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Ce stage s'appuie à la fois sur la transmission théorique, orale, et à partir d'exercices concrets.

- Jerzy Klesyk est à la fois à une place où
- il explique l'action devant être intégrée
 - il regarde ce qui est produit par les stagiaires
 - il fait avec le groupe

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- il recentre les objectifs de travail et s'appuie sur les difficultés rencontrées
 - il écoute et répond aux questions des stagiaires
- Il s'agira la plupart du temps d'un travail en groupe. A l'intérieur de ce cadre collectif, chacun sera invité à préciser son engagement et sa qualité d'engagement sur le plateau.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle continu. Évaluation des acquis à partir d'exercices portant sur des scènes à travailler en grand et petit groupe. Nous nous départissons ici d'une vision du stage professionnel comme un cadre individualisant, et l'envisageons au contraire comme le cadre de l'expérimentation d'une technique d'enseignement qui s'appuie elle-même sur la multitude des participants, sans pour autant renier la singularité de chacun. La question de l'évaluation ne se pose donc pas en termes de résultats à obtenir, mais plutôt d'évolution et de trajet parcouru par le groupe durant une semaine. Les discussions quotidiennes en fin de séance viendront alimenter ce parcours et l'ajuster à la réalité du groupe et des stagiaires qui le composent, afin de trouver un équilibre entre les attentes des stagiaires d'une part, et les compétences, propositions et intentions du formateur d'autre part.

MOYENS MIS A DISPOSITION DES STAGIAIRES

- Moyens techniques : plateau du grand atelier (salle de 90m2), système de diffusion sonore amplifié, vestiaire, bibliothèque et espaces extérieurs, douches...
- Cadre d'accueil : RAMDAM, UN CENTRE D'ART est un lieu dédié au travail artistique, pensé comme un outil pour la création, la recherche, la transmission et la vie quotidienne. Une cuisine entièrement équipée et un foyer pour prendre les repas sont à disposition des stagiaires, ainsi que 8 places en hébergement. Un bureau équipé, une bibliothèque ainsi qu'un accès wi-fi sont aussi à disposition.
- Le personnel : les 2 salariés de RAMDAM, UN CENTRE D'ART sont à la disposition des stagiaires et du formateur pour l'ensemble des questions administratives (inscriptions, financement de la formation, prises en charge Afdas, ...) et pour les accueillir pendant la semaine (présentation du lieu et de son activité, règles de vie commune, accompagnement technique, entretien des locaux, hébergement, conseils et informations sur la région lyonnaise et les services à proximité de RAMDAM, UN CENTRE D'ART...).
- Un livret d'accueil est envoyé aux stagiaires avant leur arrivée. Ce livret répertorie toutes les informations importantes à connaître concernant RAMDAM, UN CENTRE D'ART et ses alentours.

HÉBERGEMENT

Hébergement possible, dans la limite des places disponibles. (5€ par jour et par personne).
Une cuisine collective et des sanitaires collectifs sont à votre disposition.

FORMATEUR

JERZY KLESYK

Metteur en scène et acteur, Jerzy Klesyk a gagné une réputation internationale par sa manière de diriger acteurs, danseurs, chanteurs, et metteurs en scène. Très attaché aux textes, il fait découvrir les répertoires et amène à créer sur scène un jeu vivant où le geste devient action, et la parole prend corps.

Diplômé du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Varsovie, formé également au Théâtre Laboratoire de Jerzy Grotowski, il a tourné dans les films du réalisateur Andrzej Wajda tout en étant acteur au Théâtre Wspolczesny de Varsovie.

Il a signé des mises en scène dans les théâtres nationaux polonais, tels que le Théâtre Polski de Varsovie et le Théâtre Slowacki de Cracovie où il a notamment dirigé Andrzej Seweryn.

En France, il fut l'un des premiers à monter les pièces de Howard Barker, et il a mis en scène et dirigé des personnalités tels que Nada Stancar, Suliane Brahim, Serge Maggiani, Philippe Duclos... Il a enseigné à l'École du Passage de Niels Arestrup, à l'ENSATT (département de la mise en scène d'Anatolij Vassiljev et département de jeu), au Cours Florent, à l'Académie de l'Union (École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin)...

Jerzy Klesyk a été l'un des enseignants moteurs de la formation « de l'interprète à l'auteur » mise en oeuvre par Maguy Marin au CCN de Rillieux-La-Pape.

La tradition théâtrale à laquelle j'appartiens, qui m'a formé et que je revendique, accorde à l'acteur une place centrale : il est le cœur même de l'action théâtrale, rien ne peut exister sur le plateau qui ne soit en relation étroite avec lui, avec les nécessités de son jeu.

Jerzy Klesyk

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

> **Coût pédagogique :**
formation conventionnée AFDAS.

> **Adhésion à RAMDAM, UN CENTRE D'ART :**
10€ d'adhésion à RAMDAM, UN CENTRE D'ART (valable un an de date à date).
L'adhésion vous permet d'assister gratuitement aux ouvertures publiques.
Si vous êtes déjà adhérent, votre adhésion doit être valable sur toute la durée
du stage.

> **Prise en charge**
Adressez-vous directement à votre conseiller A.F.D.A.S..

DOSSIER D'INSCRIPTION

Clôture des inscriptions trois semaines avant le début du stage. Il est
indispensable de rentrer rapidement en lien avec le conseiller A.F.D.A.S. de
votre région.

Téléchargez le formulaire d'inscription sur notre site. Renvoyez-
le accompagné de votre cv et de votre lettre de présentation. Un
entretien téléphonique sera ensuite organisé avec le formateur.
Vous recevrez alors une réponse entre mi juin et mi juillet.

+ D'INFOS

Sally Poulin au 04 78 59 62 62 ou sur accueil@ramdamcda.org.