

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DON QUICHOTTE

MANUEL DE THÉÂTRE

**DU LUNDI 12 AU SAMEDI 24 février 2024
À MARSEILLE**

DON QUICHOTTE : MANUEL DE THÉÂTRE

>> Objectifs pédagogiques

- inventer un matériau théâtral à partir d'un matériau littéraire
- improviser seul et en groupe à partir d'un matériau littéraire
- développer un imaginaire fondé d'abord et avant tout sur l'énergie et l'engagement de l'acteur-ice
- travailler dans une grande économie de moyen : le texte / l'acteur-ice sans autre artifice d'aucune sorte
- jouer tous les rôles, alterner, permuter, entrechoquer les modes de jeux

Public visé

Artistes interprètes professionnel-le-s ayant une expérience significative du théâtre de texte.

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas :
2 ans d'ancienneté + 48 cachets sur les 4 dernières années ; ne pas être en carence

Prérequis

> Être comédien-ne professionnel-le ; Être disponible sur toute la période [12 jours].

> Avoir lu *Don Quichotte*, tome 1 et 2. Edition folio classique. [Traduction tome 1 : Jean Canavaggio.

Traduction tome 2 : Jean Canavaggio, Claude Allaire, Michel Moner.]

> Extraire un ou plusieurs chapitres entiers ou tronqués afin de se forger un parcours à travers le roman [voir préambule]

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 12 jours – 84 heures

Du 12 au 24 février 2024

Du lundi au samedi de 13h à 21h [horaires sous réserve de modification]

Effectif

12 stagiaires maximum

Lieu de formation

Salle des tabacs / Friche Belle de Mai

Présentation

À l'instar de Don Quichotte qui, armé de ses fictions littéraires, se lance à l'assaut du réel, Gwenaël Morin propose de se lancer à l'assaut du roman de Cervantès. Par le travail des acteurs et des actrices, engagé-e-s dans des aller-retours incessants du livre au plateau, du texte à l'improvisation, de l'analyse structurelle à la mise en scène, il s'agira d'essayer d'extraire du roman mythique de Cervantès le maximum de « théâtre »

possible. Passer de la fiction au réel. Faire du théâtre cette zone de contact entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. *To be or not to be*, Shakespeare avait prévenu : la condition de l'acteur n'est-elle pas de se poser la question sans jamais la résoudre mais de tenir avec la question même le rideau ouvert sur la vie en suspens, à l'infini. À partir des expériences de grandes œuvres de théâtres qu'il a mises en scène, Gwenaël Morin invitera les stagiaires à aller chercher quoi de Shakespeare, Sophocle, Racine, Molière mais aussi de Buchner, Musset, Camus, Beckett, Fassbinder, Handke... dans le *Don Quichotte* de Cervantes.

Intervenants

Gwenaël Morin

Léo Martin

Modalités d'évaluation

En amont, le premier jour et pendant la formation : différents temps d'évaluation individuel et collectif. En fin de période : débriefings à chaud et bilan collectif.

Le dernier jour de stage est composé du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2.980€ TTC par stagiaire

Candidature

Jusqu'au vendredi 12 janvier 2024

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

- **dégager, inventer** un matériau théâtral à partir d'un matériau littéraire
- **improviser** seul et en groupe à partir d'un matériau littéraire
- **développer un imaginaire** fondé d'abord et avant tout sur l'énergie et l'engagement de l'acteur-ice
- travailler dans une grande **économie de moyen** : le texte / l'acteur-ice sans autre artifice d'aucune sorte
- **jouer tous les rôles**, alterner, permuter, entrechoquer les modes de jeux

Préambule

« Un homme d'âge mur (il frise la cinquantaine) décide un beau jour de quitter tout ce qui faisait sa vie jusque-là pour s'en aller courir les routes, apparemment au hasard, mais en réalité à la poursuite d'un but bien défini, qui est simplement de mettre en pratique ce qu'il a lu dans les livres. Il lui arrive des aventures dont la plupart tournent mal, mais ni les souffrances qu'il endure, ni les moqueries, les déconvenues ou les coups, ne le détournent du dessein qu'il a formé d'apprendre enfin ce qu'il en est au fond de la littérature, si elle est vraie ou fausse, utile ou superflue, digne de foi ou non, en un mot douée d'une valeur réelle qui la justifie. Pour accomplir cette mission qui l'emporte à ses yeux sur toutes les autres tâches humaines, Don Quichotte renonce à ce qu'il possède, et consent sans hésiter au sacrifice de sa personne et de sa vie. Intraitable, impossible à convaincre, sourd aux enseignements de l'expérience, infatigable et mélancolique, il est promis à une continuelle défaite, mais ne se décourage pas, car au fond il n'espère rien, sachant fort bien que son projet est aussi irréalisable que nécessaire. » Ainsi Marthe Robert résume-t-elle le portrait de Don Quichotte dans l'introduction de son essai *L'ancien et le nouveau*. Je suis frappé car je lis dans ce portrait une métaphore certes romantique mais non moins éclatante de ma propre vocation artistique, et mon enthousiasme me portera presque à y lire une définition de l'engagement de l'acteur. « *Mettre en pratique ce qu'il a lu dans les livres* ». De quoi s'agit-il d'autre quant à partir d'un texte « il » : l'acteur, essai de faire du théâtre ? Et comment et pourquoi à partir d'un texte écrit par un autre dans un autre temps et dans un autre lieu, affirme-t-il ou croit-il affirmer quelque chose de nécessaire, ici et maintenant ?

A l'instar de Don quichotte qui, armé de ses fictions littéraires, se lance à l'assaut du réel, je propose au cours de notre formation, de nous lancer à l'assaut du roman de Cervantès. Par le travail des acteurs et des actrices, engagé-e-s dans des aller-retours incessants du livre au plateau, du texte à l'improvisation, de l'analyse structurelle à la mise en scène, je voudrais essayer d'extraire du roman mythique de Cervantès le maximum de « théâtre » possible.

Passer de la fiction au réel. Faire du théâtre cette zone de contact entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. *To be or not to be*, Shakespeare nous avait prévenu : la condition de l'acteur n'est-elle pas de se poser la question sans jamais la résoudre mais de tenir avec la question même le rideau ouvert sur la vie en suspens, à l'infini. **En préparation des deux semaines de formation, je demande à chacun des stagiaires de se forger un parcours à travers le roman de Cervantès et d'en extraire un ou plusieurs chapitres entiers ou tronqués lié ou non qui formeront le point de départ de notre rencontre et de notre travail individuel et collectif.** En proposant un travail sur Donquichotte je me confronte à un matériau et une pratique nouvelle : la transposition en formes théâtrales d'une œuvre romanesque. Comme « un maître ignorant », en me confrontant à l'inconnu à « égalité » avec les stagiaires, je voudrais leur transmettre mon expérience forgée au contact des grandes œuvres de théâtre que j'ai eu la chance de pouvoir mettre en scène au cours de ces dernières années. En d'autres termes nous irons chercher quoi de Shakespeare, Sophocle, Racine, Molière mais aussi de Buchner, Musset, Camus, Becket, Fassbinder, Handke...dans le Don Quichotte de Cervantès. Je voudrais aussi leur transmettre ma force de résilience face à la difficulté, voire l'impossible, et la nécessité de « prise de risques » inhérente à toute entreprise de création. Le sens de cette formation consiste à accompagner et encourager les acteurs et les actrices à se confronter avec l'inconnu. En les impliquant dans un processus de création authentique je forme le vœu de contribuer à leur développement artistique.

- Gwenaël Morin

Intention pédagogique

Dans la continuité de son travail sur les grand classique, Gwenaël Morin s'attaque cette fois non plus à une pièce de théâtre mais à un roman : Don Quichotte, tome 1 et 2. Souvent désigné comme le premier roman moderne, l'œuvre de Cervantès est paradoxalement un livre contre les livres, plus précisément les romans de chevalerie, principaux responsables des maux de Quichotte. À l'occasion de ce stage, nous l'aborderons sous le prisme du théâtre.

Selon Marthe Robert, Quichotte est celui qui met « en pratique ce qu'il a lu dans les livres ». On peut voir, dans cette formule, une définition de l'art de l'acteur·ice. Comme Quichotte qui, face à un troupeau de moutons voit une armée de chevaliers, un·e acteur·ice demande à des spectateur·ice·s de voir, d'imaginer, ce qui n'est pas devant leurs yeux. Aussi, nous voulons utiliser Don Quichotte comme un manuel d'art dramatique, et extraire de ce roman monstre, le maximum de théâtre possible. Pour cela, comme Quichotte qui enfourche Rossinante et part à l'assaut du monde, nous partirons à l'assaut du roman de Cervantès, en le mettant à l'épreuve du plateau.

Programme prévisionnel

Journée type - 13h-21h

13h-14h : prise de contact du groupe, échauffement etc.

14h-16h : Séance collective, sur un extrait choisi. Possibilité de scinder en demi-groupes.

16h-16h30 : Pause

16h30-18h30 : Séparation en deux groupes, sous la responsabilité de deux acteurs différents. Répétition en autonomie.

18h30-19h : pause

19h-21h : Réunion des deux groupes. Présentation du travail effectué lors des deux heures précédentes. Retours, discussions, et retravail au plateau.

Semaine 1 – L'Ancien

J.1 – Lundi 12 février

Prise de contact avec le groupe, présentation du principe de travail.

Tirage au sort des 12 chapitres, répartis entre les 12 participant·e·s. Chacun·e aura à charge de proposer une tentative théâtrale, s'inspirant du chapitre qui lui est attribué. Lecture collective de tous les chapitres, discussion dramaturgique.

J.2 – Mardi 13 février

Journée de travail dirigée par Léo Martin et Gwenaël Morin. Mise à l'épreuve théâtrale d'extraits choisis.

J.3 – Mercredi 14 février

Travail sur deux chapitres du tome I.

J.4 – Jeudi 15 février

Travail sur deux chapitres du tome I.

J.5 – Vendredi 16 février

Travail sur deux chapitres du tome I.

J.6 – Samedi 17 février

Bilan de cette traversée du tome I et mise en commun des différentes propositions théâtrales. Tentatives Pour dégager une première structure théâtrale globale.

Semaine 2 – Le Nouveau

J.7 – Lundi 19 février

Travail sur deux chapitres du tome II.

J.8 – Mardi 20 février

Travail sur deux chapitres du tome II.

J.9 – Mercredi 21 février

Travail sur deux chapitres du tome II.

J.10 – Jeudi 22 février

Retour sur toutes les expériences traversées, mise en relation des 12 chapitres de deux tomes, et constitution d'une forme pour la restitution.

J.11 – Vendredi 23 février

Répétition de la restitution.

J.12 – Samedi 24 février

Restitution.

Méthodologie de travail

Partir à l'aventure

Nous suivrons un processus semblable à celui du chevalier à la Triste Figure. Poursuivant en réalité un but bien précis « mettre en pratique ce qu'il a lu dans les livres », Quichotte semble errer, guidé par le bon vouloir de son cheval. Pour notre part, nous choisissons de nous en remettre au hasard. Au premier jour de stage, nous tirerons au sort 12 chapitres. Six issus du premier tome, six issus du second. Chaque acteur-ice se verra attribué un des douze chapitres. Il-elle aura la responsabilité de l'étudier en détail, et de proposer, en s'inspirant de ce chapitre, une forme théâtrale. Chaque stagiaire pourra le cas échéant faire appel à la participation d'un-e ou plusieurs autres stagiaires si sa proposition le demande. La présentation de ce travail sera suivie de retours de Gwenaël Morin et Léo Martin, et éventuellement d'un approfondissement de la forme proposée, par une poursuite du travail au plateau.

En plus de ce travail demandant aux acteur-ice-s d'être autonomes et force de proposition, Gwenaël Morin et Léo Martin dirigeront des séances sur des extraits ciblés, associés à une question théâtrale précise. Ces répétitions seront le moment d'éprouver le livre de Cervantès en tant que manuel d'art dramatique, et de faire l'expérience des possibilités théâtrales qu'il offre. Dans la lignée de son approche des grands auteurs classiques (Shakespeare, Sophocle, Racine, Molière...), Gwenaël Morin ne souhaite pas émettre une nouvelle interprétation personnelle de Don Quichotte, texte déjà sujet d'un nombre colossal de commentaires. Il propose plutôt de s'affranchir de l'intimidation découlant du statut de chef d'œuvre ; pour pratiquer un rapport direct au roman, une lecture immanente, presque fonctionnelle.

Approche de la direction d'acteur

Gwenaël Morin tient à travailler dans une certaine urgence. Le théâtre étant un art du temps, l'urgence permet une transgression du temps, pour produire un théâtre de l'excès et de l'exagération. Il s'agit de s'emparer théâtralement du roman de Cervantès, dans une sorte de précipitation assumée, avec les forces et les moyens en présence.

Cette approche implique de dégager les lignes de forces, les enjeux, la structure du texte, par des allers-retours successifs de la table au plateau, en sollicitant sans relâche le génie des acteur-ice-s. Chacun-e devra traduire dans ses propres mots, dans son propre corps, dans sa propre énergie, la puissance du texte qu'il-elle sera en train de travailler (afin d'aller au contact de l'énergie brute du texte, de ce qu'il recèle de sauvagement humain.)

En tant qu'assistant à la mise en scène, Léo Martin fera travailler les acteur-ice-s selon les principes de direction de Gwenaël Morin. Par ailleurs, il apportera son expérience de la pédagogie [DE de théâtre], et prendra appui sur sa pratique de l'écriture de plateau. La question systématiquement déclinée sera : comment produire du théâtre, à partir de cette matière qui justement, n'est pas du théâtre ?

Afin d'activer cette nécessaire urgence, et de se donner un objectif concret de fin de stage, une restitution est envisageable. Elle sera l'occasion de tisser des liens entre les différentes hypothèses théâtrales soulevées pendant le stage, et de confronter la forme produite à la rencontre d'un public restreint.

Modalités d'évaluation

En amont du stage :

Toutes les candidatures seront étudiées par les intervenants. La sélection du groupe se fait sur dossier [CV + lettre de motivation].

Le premier jour de la formation :

Accueil des stagiaires, présentation de chacun et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation :

Les temps d'échanges à l'issue d'un exercice ou d'une mise en situation doivent permettre d'évaluer ce qui fonctionne ou pas pour le stagiaire, de détecter les difficultés et d'adapter les consignes afin de travailler les éventuels blocages dans un processus d'accompagnement.

L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée permettent le suivi de la progression pédagogique et du respect du programme prévisionnel.

En fin de période :

Un temps de débriefing collectif sera organisé le dernier jour. Il permet de revenir sur le processus global mis en jeu, de connaître la perception de chaque stagiaire sur le travail proposé et de faire un point sur l'atteinte des objectifs de formation. Ce bilan écrit et oral permettra d'apprécier les liens de conformité avec les objectifs de départ, d'évaluer les compétences acquises mais également de relever des éléments à améliorer.

Les stagiaires auront à remplir un bilan dit "à chaud" qui permettra de collecter leur opinion et leur ressenti. Il sera suivi d'une évaluation dite "à froid", quelques mois plus tard, destinée à évaluer les effets de la formation sur leur parcours.

Un temps de restitution, ouvert aux proches, sera proposé le samedi 24 février, dernier jour de la formation.

Présentation des intervenants

Gwenaël Morin,

Gwenaël Morin a suivi une formation d'architecte au cours de laquelle il commence une pratique de théâtre amateur. En 1996, il devient assistant de Michel Raskine et monte ses premiers spectacles. À partir de 2004, Il travaille régulièrement avec le plasticien Thomas Hirschhorn. En 2009, en résidence aux Laboratoires d'Aubervilliers, il fonde le Théâtre Permanent basé sur trois principes : jouer, répéter et transmettre en continu, tous les jours, sans arrêt. Il monte des pièces emblématiques du domaine public dont le titre est le nom du personnage principal : Lorenzaccio d'après Lorenzaccio d'Alfred de Musset, Tartuffe d'après Tartuffe de Molière, Bérénice d'après Bérénice de Jean Racine, Hamlet d'après Hamlet de William Shakespeare, Antigone d'après Antigone de Sophocle, Woyzeck d'après Woyzeck de Georg Büchner. En 2012, il crée Antiteatre au Théâtre de la Bastille à Paris, un ensemble de 4 pièces issues du répertoire de Rainer Werner Fassbinder. De 2013 à 2018, il dirige le Théâtre du Point du Jour à Lyon où il poursuit l'expérience du Théâtre Permanent en y associant d'autres artistes : Yves-Noël Genod, Philippe Vincent, Le collectif X, Nathalie Beasse, Philippe Quesne. Il y crée notamment Les Molières de Vitez, Les Tragédies de Juillet, Re-Paradise, Macbeth/Othello, Georges Dandin, Hernani, plusieurs versions d'Andromaque... En 2019, artiste associé au Théâtre Nanterre-Amandiers, il crée Le Théâtre et son double d'Antonin Artaud. Il monte Andromaque à l'infini présenté lors d'une semaine d'Arts en Avignon [Festival d'Avignon 2020]. En 2021 il présente le programme « Unéo uplusi eurstragé dies » pour le festival d'Automne à Paris. En 2023 il initie « Démontez les remparts pour finir le pont » un programme sur 4 ans avec le festival d'Avignon qu'il inaugure avec Le Songe d'après Shakespeare. [www.gwenaelmorin.fr]

Léo Martin, metteur en scène, comédien

Diplômé d'un DET au conservatoire du Val Maubuée et d'une Licence d'études Théâtrales, Léo obtient un master de mise en scène à l'ENSATT en juillet 2022. Dans ses diverses formations, il a notamment travaillé avec Guillaume Lévêque, Christian Schiaretti, Jean-Luc Vincent, Céline Champinot, Gwenaël Morin, Laurent Gutmann. En parallèle de son activité de metteur en scène, il pratique le jeu, l'assistantat à la mise en scène, et la pédagogie théâtrale. Dans son travail, il cherche à s'emparer de thèmes peu traités au théâtre, ouvrant un imaginaire souvent scientifique et épique [exploration spatiale, Préhistoire, Antarctique], qu'il ramène par contraste à un traitement intime. En 2023, il suit la formation au DE [Diplôme d'état de professeur de théâtre] de la Comédie de Saint- Étienne.

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 12 janvier 2024

Un entretien préalable sera réalisé afin de faire le point sur votre besoin en formation et le financement envisagé. Vous serez amené-e à nous fournir un CV, une lettre de motivation à l'attention des intervenants et une photo (format portrait). D'autres documents pourront être demandés en fonction des attentes des formateurs.

Une sélection sera effectuée par les intervenants afin de constituer le groupe définitif.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2.980€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du vendredi 12 janvier 2024, le devis que La Réplique vous fournira ainsi qu'un CV, une lettre de motivation et ce dossier pédagogique. L'Afdas peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires. Pour rappel, l'ouverture des droits se fait après 2 ans d'ancienneté, sous réserve d'avoir cumulé au minimum 48 cachets sur les 4 dernières années.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : Du 12 au 24 février 2024, à Marseille

Durée : 12 jours – 84h

Horaires : 13h-21h

Convocation : lundi 12 février

Réclamations et litiges

En cas de difficultés rencontrées durant la formation, l'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger et trouver une solution à la situation : formationpro@lareplique.org

La Réplique

La Réplique est un collectif de 400 comédiennes et comédiens professionnel·le·s questionnant leur art, les modalités et les enjeux de leur métier dans le but de mutualiser les compétences, de partager les savoirs, de stimuler la recherche et de fédérer un réseau de professionnel·le·s. Ouvert à toutes les disciplines du spectacle vivant et de l'audiovisuel, le collectif fait le lien entre la collecte de connaissances et l'acquisition de compétences qui viennent alimenter le geste artistique, à la recherche d'équilibre entre l'émulation, la solidarité et l'emploi.

Contact

L'équipe de la formation professionnelle : formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Responsable logistique : Rachel Bakouche

Responsable pédagogique : Marie-Anaïs Bigo