

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ESPACES INTIMES / ESPACES PUBLICS

INSÉRER UNE FICTION DANS L'ESPACE DU RÉEL

DU MARDI 02 AU SAMEDI 13 AVRIL 2024
THÉÂTRE DE LENCHE - MARSEILLE

ESPACES INTIMES / ESPACES PUBLICS

INSÉRER UNE FICTION DANS L'ESPACE DU RÉEL

>> Objectifs pédagogiques

- **Identifier** les enjeux de la création in situ et les spécificités de l'expérience immersive dans l'espace public.
- **Aiguiser son regard** sur les possibilités scéniques dans l'espace public.
- **Acquérir des compétences** pour aborder ce type de création (outils de repérage, d'écriture de parcours, de synchronisation, de jeu d'acteur).
- **Ouvrir un champ d'investigation** dans le domaine de la conscience de sa propre présence, dans la relation aux partenaires, dans le rapport aux espaces in situ, et dans le rapport aux spectateurs.
- **Explorer** les différentes façons d'approcher le mélange fiction-réalité (voire en inventer).

Public visé

Comédien-ne-s et performeurs qui souhaitent expérimenter des formes intimistes et immersives dans l'espace public, ainsi que des concepteurs-trice-s de spectacles et metteur-e-s en scène qui s'intéressent à ce terrain de jeu.

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 (10 jours)

Modalités pédagogiques et d'organisation

> Formation présentielle – 10 jours – 70 heures
> Du 02 au 13 avril 2024 réparti comme suit : du mardi 02 au vendredi 05, puis du lundi 08 au samedi 13
> Horaires : 9h30-13h et 14h-18h ; sauf le samedi 13 avril, jour de clôture : 9h30-13h et 14h-19h suivi d'un temps convivial

Effectif

12 stagiaires maximum

Lieu de formation

Théâtre de Lenche - Maison des artistes, 2 place de Lenche, 13002 Marseille

Présentation

À partir d'exercices d'observation, d'improvisation et d'écriture, et avec les outils de la compagnie en main, les participant-e-s aborderont la création des formes immersives et créeront des esquisses de scènes et de tableaux intimistes dans l'espace public.

Intervenants

Karin Holmström, Dion Doulis, Stephan Pastor et Philippe Laliard, du Begat Theater

Modalités d'évaluation

Différents temps d'évaluations individuelles et collectives au cours de la période de formation. Le dernier jour de stage est constitué d'un bilan collectif et de bilans individuels.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2.900€ TTC par stagiaire

Candidature

Jusqu'au vendredi 1er mars 2024

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

- **Identifier les enjeux** de la création in situ et les spécificités de l'expérience immersive dans l'espace public.
- **Aiguiser son regard** sur les possibilités scéniques dans l'espace public.
- **Acquérir des compétences** pour aborder ce type de création (outils de repérage, d'écriture de parcours, de synchronisation, de jeu d'acteur).
- **Ouvrir un champ d'investigation** dans le domaine de la conscience de sa propre présence, dans la relation aux partenaires, dans le rapport aux espaces in situ, et dans le rapport aux spectateurs.
- **Explorer** les différentes façons d'approcher le mélange fiction-réalité (voire en inventer).

Note d'intention

Begat Theater crée des expériences intimistes dans l'espace public. La compagnie développe de nouvelles formes d'écriture dramatique qui mettent en résonance des artistes, une histoire, un lieu et les spectateurs. Précurseurs dans le genre « balade sonore », les artistes de la compagnie – et intervenant·e·s du stage – maîtrisent l'écriture de parcours immersifs dans l'espace public : en synchronisant les déplacements du public au jeu des acteurs, au son, et aux images, et en laissant une place importante aux hasards qui surviennent dans des espaces non-dédiés, ils réinventent les codes du théâtre à chaque nouvelle création. Les lieux traversés, surprenants ou ordinaires, créent un dialogue entre le propos narratif et le contexte ; la fiction est convoquée au cœur du réel. Begat Theater propose des expériences à vivre : le public est actif et la technologie est invisible, au service d'une histoire.

En s'appuyant sur un langage artistique perfectionné au cours des créations telles que *Les Demeurées*, *Histoires Cachées*, *La Disparition* et *Askip*, les artistes de Begat Theater proposent aux participant·e·s du stage de transmettre les outils qu'ils ont développés pour explorer les expériences en immersion dans l'espace public.

La formation est un parcours qui combine deux approches. Une approche « conception » dirigé par Karin Holmström et Dion Doulis, où les participant·e·s abordent et prennent en main les outils fondamentaux de la compagnie en matière d'écriture et de création, y compris des outils techniques, et d'une approche « jeu » dirigé par Stephan Pastor, qui accompagne les participant·e·s dans le travail de présence et d'interprétation dans un espace *in situ* et avec un public.

À partir d'exercices d'observation, d'improvisation et d'écriture, et avec les outils de la compagnie en main, les participant·e·s aborderont la création des formes immersives et créeront des esquisses de scènes et de tableaux intimistes dans l'espace public.

Déroulé pédagogique

La formation a lieu au Théâtre de Lenche et dans les espaces publics alentour, qu'ils soient en intérieurs ou en extérieurs. Les temps de chantiers, de travail d'écriture et la pratique de certains exercices sont menés dans les espaces du théâtre de Lenche, que le Théâtre Joliette, partenaire de la formation dans le cadre du compagnonnage avec Begat Theater, met à disposition. Les espaces publics alentours sont le terrain de jeu et d'exploration pour les séances d'observation, de repérage, d'écriture de parcours, d'exercices de jeu et d'improvisation, et la présentation des esquisses de formes immersives.

Quatre artistes de Begat Theater, partenaires artistiques de longue date, vont mener cette formation :

- **Karin Holmström**, cofondatrice de Begat Theater, architecte de formation, est à l'initiative des spectacles de la compagnie, conceptrice, metteuse-en-scène, scénographe et interprète sur certains projets [*Le Jardin Aveugle*, *Histoires Cachées*].
- **Dion Doulis**, artiste du spectacle vivant et cinéaste de formation, travaille en complicité avec Begat Theater depuis 1995, notamment sur *Le Jardin Aveugle* (1999, 2004), *Histoires Cachées* (2010), *La Disparition* (2015) et *HOME/LAND* (2022/2023) en tant que co-metteur en scène, co-auteur, et acteur.
- **Stephan Pastor**, accompagnateur artistique sur les projets de Begat Theater. Il suit le processus de création des projets en lien étroit avec Karin Holmström. Cela prend la forme de temps de recherche en amont des répétitions, de direction d'acteur, de suivi lors des sorties de résidences. Il est également acteur dans certaines créations de la compagnie [*Le Jardin Aveugle*, *La Disparition*, *Askip*].
- **Philippe Laliard**, cofondateur de Begat Theater, constructeur des décors, directeur technique de chaque création, et interprète au départ des parcours proposés par la compagnie, sera présent à certains moments clés des deux semaines pour partager son expérience et assurer la régie technique des tests dans l'espace public.

Quatre spectacles de Begat Theater qui utilisent des outils de synchronisation invisible seront présentés en cas d'étude :

- **Les Demeurées**, une installation spectacle d'après le roman de Jeanne Benameur. *Entrez dans la boîte étrange, la boîte à histoires*.
- **Histoires Cachées**, une balade sonore.

Et si vous pouviez entendre les pensées des passants dans la rue ?

- **La Disparition**, une expérience urbaine transmedia.

Démêlez l'énigme de *La Disparition* de Carlotta Valdez. Sur ses pas au cœur de la ville, des indices vous entraînent à l'intérieur de son roman le plus stupéfiant.

- **Askip**, un spectacle immersif en établissement scolaire.

Vous allez faire la rencontre de trois personnages. Partager un moment de leur vie au collège. Leurs pensées. Leurs souvenirs.

Tout le long du stage, les participant·e·s seront à tour de rôle acteur et public, pour découvrir et goûter la complicité qui peut exister dans ces formes immersives, quand tous les sens sont en alerte et le regard est aiguisé. Nous allons expérimenter avec des concepts du public averti / non averti et du public convoqué / non convoqué et étudier les enjeux de ces choix.

Chaque participant·e va s'inspirer des observations dans l'espace public pour créer une figure ancrée dans le réel, écrire des bribes de son monologue intérieur, et chercher les manières de donner à voir et à partager l'intimité de cette figure avec des spectateurs « invisibles » ou « infiltré·e·s » (les autres participant·e·s). Iel va expérimenter le jeu d'acteur à 360°, apprendre à ancrer son jeu dans le réel et à accueillir les événements non-planifiés.

Dans la première partie du stage, nous enregistrons les monologues intérieurs et les diffusons de manière synchronisée via une application SynchroLab et des casques audio. Dans la deuxième partie, nous continuons le travail sur les figures en les faisant se rencontrer dans des espaces différents pour créer une série de scènes intimistes dans lesquelles le dialogue cohabite avec le monologue intérieur des personnages, le « pensé-parlé », expérimenté dans Askip. Dans la troisième partie, en s'appuyant sur les outils transmis et les exemples de formes de spectacle qui ont été étudiées, nous allons ouvrir un champ d'investigation sur d'autres manières d'utiliser ces outils pour la création de formes immersives dans l'espace public.

Programme prévisionnel

JOUR 1 [MARDI] - LE TERRAIN DE JEU

- Accueil / présentation des participant·e·s et énoncé de leurs attentes vis-à-vis de la formation.
- Présentation brève de Begat Theater et les artistes-formateur.trice.s.
- Présentation du déroulé de la formation, les étapes et les moments clés.
- Training : travail sur la présence, la relation aux partenaires et à un espace.
- Premières expériences dans l'espace public pour appréhender le terrain de jeu : exercices d'observation, de présence et d'écoute.

PARTIE 1 - HISTOIRES CACHÉES - L'IMMERSION VIA CASQUES AUDIO

JOUR 2 [MERCREDI] - LA FIGURE

- Spectacles de Begat Theater et la synchro : cas d'étude **Les Demeurées & Histoires Cachées**.
- Training (plateau du Lenche puis dans l'espace public) : la présence.
- La notion de la figure : la raison d'être, la préoccupation, les obsessions, le "type"...
- Exercices d'observation et explorations dans l'espace public pour définir des pistes de figures à développer.

JOUR 3 [JEUDI] - LA PARTITION [ÉCRITURE]

- Training : la présence et l'apparition de la parole.
- La notion de la partition : mise-en-scène, narration, texte, parcours, création sonore...
- Atelier d'écriture : créer un monologue intérieur pour une figure dans l'espace public.
- Temps de travail par groupes de 2 ou 3 personnes dans l'espace public, une étape de l'écriture pour tester les monologues intérieurs dans des espaces variés mais aussi l'opportunité de poser les questions du placement du public, du cadre et des codes donnés.

JOUR 4 [VENDREDI] - ENREGISTREMENT DES MONOLOGUES INTÉRIEURS

- Training : la présence, la parole, les espaces.
- Retoucher les textes des monologues, enregistrements, sorties et tests dans l'espace public avec casque synchronisé.
- Première prise en main de l'application SynchroLab.
- Aborder l'écriture de parcours avec des outils de repérage.

WEEK-END : Possibilité de découvrir le dernier spectacle de Begat Theater, HOME/LAND, à Arles le dimanche 7 avril.
Programmation du Citron Jaune, Centre nationale des Arts de la Rue et d'Espace Public avec le musée Arleten.

JOUR 5 [LUNDI] - ESSAIS DE PARCOURS SYNCHRONISÉS AVEC CASQUES AUDIOS

- Mise en place et présentation de deux parcours dans l'espace public.
- Commencer à aborder les rencontres entre les figures.

PARTIE 2 - ASKIP - L'IMMERSION VIA LA PROXIMITÉ

JOUR 6 [MARDI] - LE PENSÉ-PARLÉ

- Spectacles de Begat Theater et la synchro : cas d'étude **Askip**.
- Training : la présence, la parole, les espaces, les relations.
- Expérience d'improvisation avec les figures dans l'espace public.
- Travail des monologues intérieurs en pensé-parlé - sur le plateau du Lenche et dans des espaces du réel (intérieur et extérieur).
- Aborder les rencontres entre les figures / le pensé-parlé.
- 1er temps d'écriture.

JOUR 7 [MERCREDI] - MISE EN PLACE DES SCÈNES

- Training : la présence, la parole, les espaces, les relations.
- Travail des monologues intérieurs en pensé-parlé - sur le plateau du Lenche et dans des espaces du réel (intérieur et extérieur).
- Travail des rencontres entre les figures.
- 2e temps d'écriture.
- Mise en place de scènes en pensé-parlé.

JOUR 8 [JEUDI] - PRESENTATION DES SCÈNES

- Training : la présence, la parole, les espaces, les relations.
- Répétition et présentation des scènes en pensé-parlé.

PARTIE 3 - IMMERSION PAR L'INTERACTION

JOUR 9 [VENDREDI] - LA PLACE DU PUBLIC

- Spectacles de Begat Theater : cas d'étude **La Disparition**.
- Exercices/expérimentations sur le jeu en interaction avec le public (seul ou en groupe)
- Travail d'écriture et de composition en duos.
- Rêver une forme immersive pour l'espace public.

JOUR 10 [SAMEDI] - EXPÉRIMENTATIONS

- Exercices/expérimentations de formes immersives.
- 17h à 17h30 : Regarder la performance collective éphémère pour l'espace public **LANDS** du Théâtre de l'Entrouvert devant le Théâtre Joliette.
- 17h30-19h : Bilan des participant.e.s, en l'absence des formateurs, auprès de La Réplique.
- A partir de 19h : clôture du stage autour d'un verre au bar du Théâtre Joliette.

Liste des besoins

- Cahier et stylos.
- Ordinateur portable pour écrire [certains jours].
- Téléphone avec possibilité de prendre des photos et enregistrer sa voix, avec un chronomètre et un casque audio.
- Habits confortables pour les trainings.
- Nous allons passer du temps dans l'espace public - prévoir des habits et chaussures pour être à l'aise selon la météo (froid, chaud, pluie, vent...).
- Petit sac léger type sac à dos ou banane pour ses affaires perso et le cahier et stylos pendant des séances en extérieur.
- Il faut éventuellement apporter certains éléments de costumes et accessoires au fur et à mesure des 2 semaines.

Modalités d'évaluation

Le premier jour de la formation : Accueil des stagiaires, présentation de chacun·e et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation :

Les temps d'échanges individualisés 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.

Il s'agira de questionner régulièrement la compréhension et l'assimilation des expériences vécues par les stagiaires.

Sur le plan collectif : 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.

Plusieurs temps de présentation des propositions artistiques auront lieu pendant la formation.

En fin de période :

En fin de formation il est proposé un temps de débriefing. Chaque participant donne sa première sensation de la globalité des deux semaines.

Présentation des intervenants

Karin Holmström

Architecte de formation, scénographe et conceptrice de spectacles, Karin Holmström crée des spectacles pour l'espace public depuis 1993. Co-fondatrice de Begat Theater (créé à New York en 1992 et installé en France depuis 1994), elle est à l'initiative des créations de la compagnie et y travaille en tant que metteuse en scène, scénographe et comédienne. Entre 1994 et 2006, elle crée avec Begat Theater une dizaine de spectacles pour l'espace public qui traversent 27 pays. A partir de 2007, son travail évolue et elle conçoit des expériences intimistes et immersives pour l'espace public en développant de nouvelles formes d'écritures dramatiques qui mettent en résonance une histoire, un lieu et le spectateur. Elle explore des espaces de jeu différents pour chaque création. Sa quête : partager l'intime et des expériences fortes en émotion. Elle est artiste complice de La Garance, Scène nationale à Cavallon [2022-24] et artiste compagnon du Théâtre de la Joliette, Scène conventionnée art et création - expressions et écritures contemporaines à Marseille [2023-2025]. Lauréate d'une bourse d'écriture de la Fondation Beaumarchais elle fait aussi partie du jury pour le prix de la SACD « Auteurs d'espace public » puis intègre plusieurs commissions consultatives pour le collège théâtre de la DRAC PACA, le comité d'experts Art du Mouvement pour la Région SUD et la commission pour l'aide nationale à la création pour les arts de la rue (DGCA). Elle vit dans les Alpes de Haute-Provence, dans une ancienne ferme, La Colle, qui est devenue un espace de création pour Begat Theater, ainsi qu'un lieu ouvert à d'autres compagnies et artistes pour leurs créations.

Dion Doulis

Dion Doulis est artiste du spectacle vivant et cinéaste de formation. Il est artiste associé au Begat Theater depuis bientôt 30 ans, ainsi que fondateur et directeur artistique de la compagnie OVNI (Objets Vécus, Narrations Interactifs). Après ses études de cinéma à New York University, il découvre le théâtre de rue en France avec Begat Theater. Il se forme aux diverses techniques de jeu corporel comme le masque, le clown et la commedia dell'arte (en France) ainsi que le Viewpoints et la technique Tadashi Suzuki (à New York). En 1997, il fonde WaxFactory, compagnie pluridisciplinaire new-yorkaise dont il tient la codirection artistique jusqu'à son départ en 2005. En 1999, il met en scène *Le Jardin Aveugle* avec Begat Theater, un spectacle de rue créé en complicité avec WaxFactory. De 2000 à 2004, il travaille avec Begat Theater ainsi qu'avec d'autres compagnies en France et aux États Unis : Compagnie Les Justins, Ripe Time Company, Iron Works, Collapsible Giraffe, The Pedestrian Project. Artiste-pensionnaire à l'Akademie Schloss Solitude, à Stuttgart, entre 2005 et 2007, il commence ses recherches sur l'acteur-performer en rapport avec la technologie, avant de s'installer en France en 2007 et de poursuivre ces recherches, d'abord dans le cadre d'une résidence au Centre International des Récollets à Paris, puis durant une longue formation sur le clown au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne.

En 2009, il retrouve Begat Theater sur la création *Histoires Cachées*, puis *Je Voudrais Tant...* en 2013, projet qui se transforme en *La Disparition*. En 2014, il s'installe en Occitanie, d'où il poursuit son travail avec Begat Theater à distance ou en tournée. Il développe plusieurs projets de territoire dans le Sud Cévennes, notamment la création en 2017 d'un tiers-lieu à Saint-Hippolyte-du-Fort (30). Il débute en 2020 une recherche sur *HOME/LAND* avec Begat Theater, en collaboration avec WaxFactory et la compagnie portlandaise Hand2Mouth.

En parallèle de son travail d'artiste, Dion a dirigé des formations et encadré des ateliers de pratiques théâtrales, en France notamment avec Villette en Piste (au Parc de la Villette) et La Ferme du Buisson, en Angleterre avec l'Université de Dartington, et aux États-Unis avec le Caramoor Institute, New York.

Stephan Pastor

Né en 1968, Stephan Pastor est artiste dramatique. Dès l'âge de 11 ans, il se forme au métier d'acteur dans la classe d'art dramatique de Sophie Laurence, au conservatoire de Manosque. Après le bac, il rejoint la troupe de son professeur, le Théâtre de Haute Provence, et y travaille à plein temps durant 4 ans. La troupe est issue du mouvement de la décentralisation. Par la suite, il croise de belles aventures artistiques; le Théâtre 27 (*Taxi-théâtre, Trahisons, Orgie*), Carboni e Spirituosi (*L'École des femmes, Zorro la légende, Le Jeu de Don Cristobal*), Tomas Ostermeier (*Recherche Faust-Artaud*), le Théâtre de Cuisine (*L'Opera Bouffe*), le badaboum théâtre (*Comment Wang Fo fût sauvé*), la Cie Trace(s) en Poudre (*Ecce Homo*), le Bambou orchestra (*Le Bois de bambou*), le Begat Theater, (*Le Jardin aveugle, La Disparition, Askip*), L'entreprise Cie François Cervantes dont il demeure membre du collectif d'artistes (*La Table du fond, Silence, Le Soir, Une île, Le Dernier quatuor d'un homme sourd, La Distance qui nous sépare, Carnages*), Erd'o (*Yvonne princesse de Bourgogne sur château-toboggan*). Au fil du temps, il considère l'acteur responsable de l'œuvre au même titre que

l'auteur, le metteur en scène, le dramaturge. Il ne sépare pas l'acte de jouer, de diriger, de transmettre. Depuis 2000, il nourrit le besoin de porter des projets artistiques et d'éclairer son langage dramaturgique. Il crée la Compagnie Pirenopolis dont il assume aujourd'hui la responsabilité artistique. [*Bénédicto drame sans parole, Une si belle fin de journée, Ne reste pas dans mes jupes, La Nuit de Domino, Précieux(ses) le Grand Bureau des Merveilles, L'Uruguayen*].

Philippe Laliard

Philippe Laliard a fait des études en son/lumière et a acquis son expérience professionnelle en France, Espagne, Amérique du Sud et aux Etats-Unis. Co-fondateur de Begat Theater en 1992, il est le directeur technique de toutes les créations prenant en charge le son et la lumière, la construction de décors, ainsi que le développement de nouvelles technologies. Il est aussi interprète au départ des parcours proposés par la compagnie [*Les Demeurées, Histoires Cachées, La Disparition, HOME/LAND*].

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 1er mars 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 2.900€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du vendredi 1er mars 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 02 au 13 avril 2024

Durée : 10 jours – 70 heures

Horaires : 9h30-13h et 14h-18h / 9h30-13h et 14h-19h suivi d'un temps de convivialité le samedi 13 avril (sous réserve de modification)

Convocation : Lundi 02 avril 2024

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

Association d'artiste pour la recherche, la transmission et la mise en lien, la Réplique est un collectif de 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 – www.lareplique.org

Contact

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

Responsable logistique : Rachel Bakouche

Responsable pédagogique : Marie-Anaïs Bigo