

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU CYCLE LONG / FORMATION DE L'ACTEUR

POUR LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 5 ENREGISTREE AU RNCP (CURSUS DE 3 ANS)

Le Cycle Long s'adresse aux jeunes acteurs en voie de professionnalisation.

Il s'agit d'un cursus en 3 années, qui a été pensé et construit afin de valoriser l'apprentissage du métier d'acteur. Il est constitué de 2 niveaux :

- **Un premier niveau de deux années** : l'étudiant aborde les fondamentaux techniques et le sérieux nécessaires pour faire ce métier.
 - Année 1 « Donner au corps sa place »
 - Année 2 « Donner sa place à l'acteur »
- Un deuxième niveau constitué d'une année :
 - Année 3 « Savoir être à Soi »

Public concerné : acteurs/actrices désirant s'engager dans une formation professionnelle, ou semi-pros en recherche de perfectionnement.

Pré-requis: Aucun prérequis n'est exigé mais une forte motivation et une force de travail sont demandées.

Sélection: les candidats sont sélectionnés sur audition.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Cette formation repose sur un enseignement rigoureux, cultivant l'art de l'effort et de la répétition, où le travail sur le corps, la concentration, l'écoute et la maîtrise du texte en jeu ont une place prépondérante.

Le corps et la voix de l'acteur étant ses instruments de travail, une part importante est consacrée à l'entraînement et l'échauffement de ceux-ci afin d'acquérir réflexes, fluidité et puissance sur scène.

La maîtrise du texte et l'interprétation demeurent la priorité de la formation.

La conception et l'élaboration du cursus pédagogique du Cycle Long puisent leur source dans les fondamentaux du travail sur l'organicité, et notamment la Technique de Confirmation Intuitive et Corporelle©, conçue et développée par Delphine Eliet. Le cursus est constitué d'un ensemble cohérent et non optionnel de formations délivrées par des intervenants spécialisés dans différents domaines (chant, danse, art de la parole, technique vocale, dramaturgie et scène, jeu face à la caméra, ...), toutes ces formations s'inscrivant dans une exigence commune de qualité et de responsabilisation progressive des élèves.

OBJECTIFS À ATTEINDRE

- La Première année du Cycle Long est, pour chaque élève, celle du **développement des capacités physiques, techniques** et mentales de l'acteur.
- La Deuxième année du Cycle Long est celle du **développement de l'interprète et du jeu**. Y sont approfondies les notions propres à la dramaturgie des scènes et à la construction des personnages.
- La Troisième année est celle d'une montée en puissance de la maîtrise des notions abordées au cours des deux premières années, à laquelle vient se greffer la notion « d'acteur-créateur », telle que l'a définie Antoine Vitez. L'objectif général est pour l'étudiant d'atteindre une maturité certaine et concrète vis-à-vis de son travail.

SUIVI & ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS

Suivant sa volonté d'encadrer sérieusement les élèves dans leur parcours individuel et de les aider à comprendre la globalité dans laquelle s'inscrit l'art de l'acteur, un comité de direction pédagogique constitué de Moustapha Ziane (A1), Frédéric Jessua (A2) et Delphine Eliet (A3) s'attache à construire des cursus pertinents et un suivi pédagogique fort.

Des ponts sont ainsi créés d'un cours à l'autre, tant entre les intervenants, qu'entre les disciplines elles-mêmes. Les élèves perçoivent ainsi la cohérence des enseignements et progressent d'autant plus.

Des notes de travail écrites sont régulièrement demandées aux élèves, favorisant ainsi le développement d'une pensée construite et autonome.

Deux sessions d'évaluation viennent ponctuer chaque année scolaire, permettant à l'équipe pédagogique de valider ou d'invalider la progression de chaque élève. À chaque fin de semestre, en décembre et mai, un bulletin est remis à l'étudiant pour donner suite au conseil de classe.

En Première année, l'évaluation de mai ainsi qu'un contrôle continu autorisent le passage en Deuxième année.

Le contrôle continu autorise le passage de la Deuxième à la Troisième année, ainsi que l'évaluation par l'équipe pédagogique du niveau de maturité pour traverser la dernière année du cursus.

À l'issue de la Troisième année, la certification professionnelle de Comédien/Artiste-interprète (inscrite RNCP au niveau 5 / équivalent licence 2) est délivrée aux seuls élèves qui ont répondu aux exigences de travail, d'évaluation et d'assiduité de L'école du Jeu.

MISES EN JEU PUBLIQUES AU FIL DU CYCLE LONG

Au fil du cursus, une progression vers « le jeu en public » est mise en place. Les élèves de Deuxième et Troisième années sont plus exposés que ceux de Première année pour ne pas décaler l'objectif principal de ce Cycle Long qui est de prendre le temps d'apprendre son métier.

IMPROMPTUS, SOLI et MISE EN JEU (A1et A2) : Les élèves présentent régulièrement « un objet théâtral » de leur choix, ou provenant d'une commande. La durée est généralement de 4'ou 5'.

CARTES BLANCHES (A2): Les élèves sont amenés à créer des Cartes Blanches qu'ils présenteront dans L'Ecole, en soirée, au cours des mois de mars et avril. C'est l'occasion pour eux de déployer leur univers personnel tout en appliquant les outils qu'ils ont acquis depuis leur entrée à L'Ecole du Jeu.

PORTES OUVERTES: ces journées organisées au sein de L'Ecole sont des cours ouverts au public.

L'ENjeU (A2-A3): L'ENjeU est un espace de recherche/performance pour acteurs, ouvert au public. Ce concept de performances développé par Delphine Eliet permet aux élèves de produire un temps de théâtre extraordinaire en inventant, en direct, une dramaturgie. Il est joué durant « Les Particulières ».

LES PARTICULIÈRES (A1-A2-A3): Ces journées sont bâties autour de cours ouverts, de représentions diverses, dont les ENjeUx et de moments de rencontres. C'est l'occasion pour les élèves de se présenter, en public et aux professionnels, à L'Ecole du Jeu ou sur une scène théâtrale, dans nos théâtres partenaires.

ANNÉE 1: DONNER AU CORPS SA PLACE

DIRECTION PEDAGOGIQUE: MOUSTAPHA ZIANE

- TECHNIQUE ET CRÉATIVITÉ VOCALES
- JEU / SCÈNE
- ORGANICITÉ ET TCIC © (TECHNIQUE DE CONFIRMATION INTUITIVE ET CORPORELLE)
- ARTS ENERGETIQUES (YOGA)
- TECHNIQUE ET CRÉATIVITÉ PHYSIQUES
- LECTURE / DRAMATURGIE APPLIQUÉE
- JEU MASQUÉ

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Cette Première année est, pour chaque élève, celle du développement de sa volonté et de sa capacité à être intense.

C'est aussi une année qui pose des bases solides pour construire un bagage technique incontournable (voix, corps, diction...).

L'élève apprend à "donner sa place au corps": à mêler persévérance et méthode à la joie et au plaisir qui font l'état de jeu. À travers un training quotidien, il développe sa condition physique et sa technique et s'entraîne à utiliser ses compétences dans le travail d'interprétation de scènes.

OBJECTIFS DE LA PREMIERE ANNEE

Développer ses capacités de perception, de sensation et d'émotion Avoir un corps décidé et créateur Apprendre à être précis Travailler sa diction, sa voix Aborder une scène (situation, enjeux, propos) Se construire une méthodologie et une rigueur de travail

ANNEE 2: DONNER SA PLACE A L'ACTEUR

DIRECTION PEDAGOGIQUE: FREDERIC JESSUA

- JEU / SCENE
- DRAMATURGIE APPLIQUEE
- TCIC® (TECHNIQUE DE CONFIRMATION INTUITIVE ET CORPORELLE)
- TECHNIQUE ET CREATIVITE VOCALES
- ARTS ENERGETIQUES (QI GONG, YOGA)
- TECHNIQUE ET CREATIVITE PHYSIQUES
- CLOWN
- MASTERCLASS
- AUTO-CREATION / CARTES BLANCHES
- en option: PREPARATION AUX CONCOURS D'ENTREE DES ECOLES NATIONALES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La Deuxième année est centrée sur l'interprète et son jeu. Y sont approfondies les notions propres à la dramaturgie des scènes et à la construction des personnages. Le training quotidien est poursuivi et intensifié et le travail d'interprétation est densifié ainsi que la capacité de conduire un projet au travers de Cartes Blanches jouées en public.

OBJECTIFS À ATTEINDRE

Construire et incarner un personnage, une situation dramatique, une scène Affiner sa compréhension des textes

Maîtriser et faire siennes les contraintes et les consignes

Mieux connaître ses points forts / Travailler ses points faibles

Renforcer sa confiance / Développer son audace

Densifier sa nécessité et sa capacité à transmettre des émotions

Apprendre à être intime en public

Si son niveau répond aux compétences requises, l'élève se voit remettre le diplôme de L'école du Jeu, attestant des deux années de formation.

ANNEE 3 : SAVOIR ÊTRE A SOI

DIRECTION PÉDAGOGIQUE : DELPHINE ELIET

POUR LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 5 ENREGISTREE AU RNCP (CURSUS DE 3 ANS)

« Je cherche un acteur créateur, conscient de ce qu'il cherche, capable d'en nommer les parties, libre et stable dans sa démarche de création. » Antoine Vitez

Cette dernière année du cycle long est l'aboutissement d'un processus pédagogique. Clarté, autonomie et force d'implication en sont les piliers.

Il s'agira pour chacun et chacune de comprendre puis d'incarner une attitude professionnelle :

- Quitter la posture d'élève pour s'acheminer vers celle de partenaire.
- Être artisan et responsable de son niveau d'exigence, de sa relation au travail
- Développer sa particularité et déployer son univers artistique

600 heures cours ou représentations publiques

- 25 semaines de cours
- Stages hors les murs
- Festival de décembre Spectacle
- « Les Particulières »
- Une salle à disposition pour des temps d'autonomie dirigée

Delphine Eliet sera la directrice pédagogique de cette année 3. Son objectif est d'offrir un suivi spécifique à chacun afin de soutenir au mieux leur progression.

Pour les élèves qui souhaitent passer les concours des écoles nationales, le travail de répétition se fera à l'intérieur des heures de cours, dans les temps dédiés. L'objectif étant qu'ils s'approprient ce projet.

DESCRIPTIF DES DIFFERENTES DISCIPLINES

"La principale différence entre l'art de l'acteur et les autres arts réside en ce que n'importe quel autre artiste peut créer au moment où lui vient l'inspiration. L'acteur doit être maître de son inspiration et savoir la faire surgir aux heures et jours indiqués sur l'affiche."

STANISLAVSKI

« READYNESS IS ALL » « LE TOUT EST D'ÊTRE PRÊT. » HAMLET - Acte V scène II

Travail organique, TCIC© et interprétation :

Initier son corps, c'est lui apprendre les bases du travail physique qui appellent à :

- Se préparer, s'entraîner sainement
- Sentir, ressentir le corps en mouvement intérieur comme extérieur
- Entrer en dialogue avec son corps

Cette approche permet de renforcer la physicalité, de comprendre l'organicité nécessaire au jeu et de travailler sur les liens directs et concrets entre le corps et le jeu.

Une des techniques pour ce travail est la TCICO, créée et développée par Delphine Eliet.

Elle encourage et affermit les modes de connaissance immédiate que sont, l'intuition, le désir ou le rejet. "L'acteur" apprend comment considérer et comment jouer avec la situation présente et les objectifs qu'il s'est fixés.

Cette technique entraîne la personne à développer, entre autres, sa rapidité et sa souplesse, son charisme, ses capacités d'adaptation et de prise de décision, sa joie dans le travail. Autant de facultés qui sont essentielles à qui souhaite réellement entreprendre ou inventer.

Le principe de cette pédagogie est simple : on utilise l'art de jouer et l'imagination pour se défaire de ses limitations et du carcan de l'image que l'on a de soi.

La Technique de Confirmation Intuitive et Corporelle© fait l'objet de travaux de recherches et d'études universitaires, notamment d'une thèse à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon où Keti Irubetagoyena, sous la direction de Jean-Loup Rivière, s'est interrogée sur la possibilité d'un enseignement de la présence scénique (intitulé de la thèse : « Peut-on enseigner la présence scénique ? Delphine Eliet, une pédagogue à la croisée des théories de l'art du jeu qui ont marqué le XXème siècle théâtral »).

Ses spécificités sont un travail poussé autour des sujets de l'incarnation, de la présence et de la puissance.

Jeu et enjeux scéniques :

Le travail de scène permet de rassembler les compétences et outils techniques acquis dans la formation pour se lancer dans le jeu; se mettre au service de cette matière (écriture, situation, personnages) et ce faisant, se mettre au service de plus grand que soi. Progresser et grandir à l'école des textes et des auteurs : tel est l'enjeu de ces temps de travail.

Objectifs:

- Apprendre à déchiffrer un texte avec curiosité et vivacité
- Comprendre et reconnaître une structure dramaturgique : être sensible aux différentes écritures ; s'intéresser à la fois au sens et à la forme
- Être en capacité d'extraire d'un texte un propos et de le nourrir à travers une recherche personnelle et intime

- S'entraîner à faire des propositions et se laisser diriger
- Veiller à ne pas perdre en liberté dans le cadre contraint d'une scène
- Se cultiver (avoir une connaissance du paysage théâtral français contemporain aller voir des spectacles, apprendre à apprécier et décrire des œuvres et des repères théoriques et historiques pour être en mesure de les inscrire dans une globalité).

Lectures / dramaturgie appliquée :

L'objet des séances sera de dire et de reconnaître une écriture.

Comment analyser la structure d'une scène, les enjeux dramaturgiques.

Comment s'appuyer sur la ponctuation et le phrasé de la langue.

Technique et créativité vocales :

Parce que la voix, la diction, une relation riche et libre à la parole et aux textes sont des compétences indispensables à une réelle formation, le choix est d'inscrire dès le départ ce sujet au programme du Cycle Long.

C'est en effet souvent un manque de maîtrise et une maladresse certaine qui freinent les velléités de jeu d'un jeune acteur.

Qu'il se construise une technique au service de son art et de son métier est essentiel.

Il s'agit ici de:

- Poser les fondements de la voix : appuis du souffle, maîtrise de sa puissance vocale, appréhender son timbre et muscler le corps.
 - S'amuser de cette voix dans la parole et le chant, les différences de timbres et de hauteurs.
- Appréhender l'intimité du murmure et l'exubérance de la passion, et cheminer entre ces deux pôles pour pouvoir explorer la voix dans tous états.
 - Apprendre à se connaître, la voix étant source d'émotions et de sensations.

Afin que la voix de chaque apprenti comédien devienne un outil bien ciselé et musclé, qui accompagnera toute l'exploration du Jeu et des désirs.

Objectifs:

- Se libérer rapidement des a priori et des peurs, en s'appuyant sur des exercices précis, concrets et ludiques.
- Avoir une bonne connaissance de l'anatomie, support d'émission sonore (thorax, appui ventre, sternum, colonne vertébrale).

Supports:

- Exercices techniques de respiration
- Ouverture et musculation de toutes les parties du corps liées à l'émission sonore
- Travail bucco-facial, vocalises
- Impro voix/corps
- Textes littéraires et théâtraux
- Chansons
- Travail subtil, souffle et résonances.

Technique et créativité physiques :

Il s'agira d'un entrainement corporel ayant pour objectif d'acquérir à terme, une batterie de techniques différentes qui serviront dans le travail : technique de sol, technique de contact, d'appuis, interprétation du geste...

Aussi, il est nécessaire de souligner le fait que cet enseignement s'inscrit dans un cursus de trois ans. Il s'agit d'un travail qui s'inscrit donc dans le temps, ce qui signifie discipline, persévérance, travail de fond.

Les fondamentaux du corps dans l'espace seront travaillés à l'aide d'exercices issus de la danse (barre au sol, équilibre, mouvements, travail du centre et des extrémités...) et afin d'installer avec la plus grande vigilance les outils adéquats, nous basculerons par la suite dans un mode de jeu dynamique et improvisé.

Travail de l'énergie – training et yoga pour les acteurs et les actrices

L'acteur, disait Artaud, est un athlète affectif.

Les pratiques holistiques sont une mine de bienfaits pour la santé, la condition physique, le psychique, la créativité intellectuelle et artistique.

Elles sont un vrai soutien pour améliorer l'équilibre émotionnel, la souplesse, la détermination, l'ancrage.

Ce n'est jamais la performance qui est recherchée. Douceur et patience priment – mais aussi persévérance : on n'arrive à rien si l'on travaille en force, mais il est nécessaire d'avoir, disent les maîtres en Arts Martiaux, « une volonté ferme et une intention droite ».

Jeu masqué

L'objet de ce cours sera d'enseigner aux élèves la technique du jeu masqué, qui permet de mieux appréhender l'architecture corporelle et spatiale. Avec le masque, se développement l'animalité, l'éveil et l'acuité des sens aux événements, l'écoute du public et de son environnement. L'enseignement est basé sur la technique des maîtres Mario GONZALEZ et Christophe PATTY.

Il se divise en deux temps forts :

1) Le Masque neutre ou vide : l'acteur porte un masque entier sans expression, appelé « neutre » ou « vide ».

Ainsi dépouillé de son identité, l'acteur peut orienter son travail vers la simplicité et la neutralité, point de départ du personnage masqué. Des exercices régis par des règles rigoureuses, permettent à l'acteur de savoir à tout instant, ce qu'il fait et comment il le fait.

Ce travail privilégie :

L'acceptation de l'erreur

L'écoute du partenaire et du public La respiration et le calme L'équilibre de la scène La décomposition du mouvement

2) Le demi-masque : demi-masque en cuir de Commedia Dell'Arte et masques contemporains.

Par l'authenticité de ses émotions et la métamorphose physique et vocale, l'acteur donne vie au masque et crée un personnage crédible et autonome.

La naissance du personnage : l'acteur choisira un masque, et guidé par le professeur, il créera sous le regard des autres élèves, un personnage. Le regard extérieur est fondamental, car l'acteur masqué, n'a aucune image de ce qu'il fait. C'est en observant les réactions du public, qu'il peut savoir si son travail est cohérent ou non.

Et aussi mise en place de Master Class :

- Ecriture Plateau
- Clown
- Jeu Face Caméra
- Rencontres ...

PAROLES D'ÉLEVES

« Le Cycle Long, c'est :

- Beaucoup de bienveillance et de confiance
- Un lieu, une pédagogie, des intervenants et des partenaires pour se construire
- Un lieu pour se ressourcer et réellement apprendre
- Un apprentissage de l'être, pour l'être
- Une ambiance remplie de joie, de plaisir, d'écoute et de respect
- Une relation avec notre intimité la plus profonde
- L'exploration et le développement de notre puissance et de notre force
- La découverte de nos faiblesses et de nos limites pour mieux les dépasser
- Des progrès considérables. »

Jade L.

« La recherche et l'appel du soi profond

- Une découverte de la place primordiale que prend le corps dans le jeu
- La découverte des envies du corps
- Faire confiance à soi, à l'intuition, à la spontanéité
- Une mise à l'épreuve de l'endurance artistique
- Un sens particulier de l'humilité qui pour moi est la vie et aide à être au plus proche de soi
- Apprendre à amener une vraie authenticité nécessaire au jeu et à la création
- Une grande joie du travail et du dépassement de soi
- L'acceptation de l'échec et du progrès
- Du partenariat ; l'échange, sentir l'autre et se donner mutuellement ! Ce qui donne tout son sens à ce qu'est le jeu et le métier d'acteur

Merci beaucoup. »

Danae S.

« Le Cycle Long c'est :

- Apprendre un métier,
- Travailler un art vivant, être dans l'instant présent. Être présent,
- De l'énergie, de l'émotion, des sentiments, des humeurs. De l'envie,
- Respirer,
- Du jeu. Être joueur, jouer, jouir, Un laboratoire, permettant de tout expérimenter, pour aller toujours plus loin, plus profond et plus précisément, en faisant parfois des erreurs,
- De la générosité. Lâcher prise, pour se surprendre. Se donner, se montrer, être intime,
- Se poser des questions. Chercher les réponses. Accepter parfois de ne pouvoir y poser les mots. Sentir et ressentir,
- Du travail, du plaisir, de la bienveillance, de l'authenticité. Être dans un groupe, uni et unique,
- Apprendre à se connaître soi-même, à se découvrir, à explorer ses possibilités qui sont, croyons-le ou non, infinies,
- Du partage simple et beau,
- La découverte de l'exigence, de la persévérance et du dépassement de soi,
- Des instants de vie presque magiques,
- Un travail précieux qui nécessite un réel investissement et du courage,
- Une école de la vie »

« Pour moi, L'Ecole du Jeu est un souffle de vie, une brise venue chatouiller mes orteils et éveiller tout mon être.

C'est un lieu où chaque intervenant nous apprend quelque chose, en commençant par l'implication.

En choisissant cette formation, j'éprouvais un désir profond de me restructurer, et cette école m'a transmis les outils nécessaires pour avoir une base solide, pour ne jamais perdre pied, grandir, prendre de l'ampleur, de la densité et découvrir de nouveaux univers constellés de surprises!

Dans cet espace, j'ai appris à écouter, à faire confiance et à être confiante en explorant mes peurs et en creusant dans la difficulté. Ce que j'ai appris dans ce lieu, m'aide aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Entrer dans cette école a indéniablement changé mon rapport à la vie : j'apprends à aimer tout ce qui me traverse. »

Tu-Linh H.