

CYCLE INTENSIF 2023
Acting professionnel : renforcer son jeu d'acteur
12 semaines – 315 heures

Dates : du 16 janvier au 7 avril 2023

Durée : 315 h sur 12 semaines

15 à 20 participants maximum

4 300 € à 5 200 € selon les modalités de financement

Stage du lundi au vendredi

De 9h30 à 18h

Les semaines 3/7/10 sont dédiées à l'intégration des enseignements ou à la préparation du module suivant.

Objectifs pédagogiques

Ce cycle est une période intensive de travail, conçue comme une véritable traversée des grandes problématiques et des notions que doit maîtriser un acteur : l'organicité, l'énergie, l'effort juste, l'espace, le texte et son analyse dramaturgique, l'interprétation, le jeu face caméra, la conscience d'une écriture. Ce perfectionnement / renforcement prend la forme d'un enchaînement cohérent de modules spécifiques dirigés par des professionnels reconnus pour leur maîtrise des sujets abordés en prise directe avec les réalités professionnelles :

- La flexibilité de l'acteur – dirigé par Cloé Xhaufaire
- La construction du personnage – dirigé par Gulu Monteiro
- L'arc narratif du personnage / outil de l'artisan-scénariste – dirigé par Jean Harlez
- Le jeu caméra / être force de proposition – dirigé par Cloé Xhaufaire
- Entraînement et préparation technique aux castings – dirigé par Juliette Ménager

L'enchaînement de ces modules de pratique est conçu dans le but de créer un cursus pédagogique cohérent et de favoriser ainsi l'intégration des compétences abordées.

Il s'agit de retourner aux grands fondamentaux techniques du métier d'acteur, d'exercer ses "gammes" au travers des outils et des notions propres à chaque module.

Public concerné

Cette formation s'adresse aux artistes-interprètes, acteurs professionnels. Elle est également conçue pour des artistes désireux de poursuivre une reconversion professionnelle (danseurs, chanteurs, gymnastes, circassiens, métiers du jeu à l'image...) souhaitant, dans un temps relativement bref, vérifier l'acquisition des fondamentaux essentiels à l'exercice du métier d'acteur.

Ce programme peut être proposé à des élèves étrangers envisageant un complément de formation après avoir suivi un enseignement initial en études théâtrales.

Les candidats sont sélectionnés sur dossier, en envoyant un CV et une Self-tape à : infos@ecoledujeu.com

Self-tape de 2' :

- 1' de présentation : quel(lle) acteur/trice êtes-vous ? (Expériences, désirs, goûts ...)
- 1' de monologue (cinéma)

Si votre niveau est suffisant pour jouer en anglais, il vous est possible d'inclure à votre self tape 30 secondes supplémentaires en anglais. Il sera alors possible d'interpréter des scènes en anglais. (Tous les intervenants sont bilingues anglais/français)

Moyens et méthodes pédagogiques

Axée sur dans sa majeure partie sur la pratique, cette formation met l'accent sur la répétition quotidienne d'exercices, à la manière des « gammes » pour un musicien. Ces entraînements permettent aux stagiaires d'acquérir les réflexes et les automatismes indispensables à une qualité de jeu. Ils leur permettent aussi de se confronter à diverses situations reflétant la réalité du métier de « Comédien / Artiste-interprète ».

Les exercices permettent d'alterner les moments de pratique, d'observation et d'échanges. Les modules s'enchaînent dans une progression pensée et maîtrisée.

Les outils utilisés varient selon les intervenants (training physique, training énergétique et émotionnel, exercices d'improvisation, travail sur le texte et analyse dramaturgique...) mais œuvrent vers une qualité de jeu partagée par tous les intervenants : un jeu organique intense et précis.

L'École du jeu met à la disposition des stagiaires le matériel nécessaire à la réalisation des exercices définis par les intervenants.

Modalités d'organisation

Dates : du 16 janvier au 7 avril 2023.

Stage du lundi au vendredi

De 9h30 à 18h

Les semaines 3/7/10 sont dédiées à l'intégration des enseignements ou à la préparation du module suivant.

Ce rythme alterné permet un travail personnel tout au long de la formation.

Lieux : L'école du Jeu à Paris 18ème, 36-38 rue de la Goutte d'Or ou un studio au CentQuatre, 5 rue Curial, Paris 19ème

Les salles sont amples pour des mouvements dynamiques individuels ou en groupe. Dans la limite des disponibilités du planning, un espace peut être demandé pour un entraînement ou une répétition en groupe impossible à faire chez soi.

Effectif et inscriptions : 15 participants minimum et 20 maximum

Les candidats sont sélectionnés sur dossier (CV et Self-tape) à transmettre à infos@ecoledujeu.com

Tarif 2023:

- Tarif financement personnel : 4 300€
- Tarif Pôle Emploi : 4 730€
- Tarif OPCO : 5 200 €

Pour une demande de financement Pôle Emploi ou OPCO, il est nécessaire de nous contacter un mois en amont de la formation pour mettre en place le dossier de financement.

Modalités d'évaluation

La progression des stagiaires est suivie dans sa transversalité par Delphine Eliet, directrice pédagogique de L'école du Jeu et est ponctuée de retours réguliers de chaque intervenant.

À chaque fin de module, les intervenants adressent aux étudiants des retours oraux ou écrits pour les aider à construire leur pratique quotidienne et à préparer la suite.

Au cours de la formation, il est demandé aux stagiaires de rédiger des Journaux de notes à la fin de chaque module qui sont destinés à recueillir les commentaires et impressions de chacun. Ces Journaux de notes sont à déposer dans l'espace personnel virtuel mis à disposition de chaque participant sur la plateforme en ligne de L'École.

Par son rythme alterné (semaine de cours ou semaine d'intégration), cette formation permet du temps personnel d'approfondissement, de recherche et de consolidation. La construction individuelle de la demi-heure d'entraînement et d'échauffement, élaborée individuellement par chacun des participants (9h30 à 10h), est un exercice à part entière au sein de la formation.

A l'issue de la formation, un bilan collectif permet la synthèse des apprentissages : Points forts à développer et points d'amélioration avec des suggestions d'exercices et de travaux personnels à réaliser. Chaque participant reçoit de l'équipe pédagogique une appréciation individuelle orale ou écrite.

Contenu de la formation

Module 1 - semaines 1 à 2 – 16 janvier au 27 janvier de 9h30 à 18h **La flexibilité de l'acteur/ Cloé Xhaufnaire (coach d'acteurs)**

C'est à travers un processus concret que se construit la flexibilité dans l'acting : la tâche de l'acteur est en premier lieu, de trouver le besoin profond du personnage, ce qui le meut, ce qui l'anime.

Les points forts travaillés :

- Prise de conscience de l'acteur
- Travail corporel et flexibilité émotionnelle
- Analyse de scènes et outils de créativité
- Travail du jeu face à la caméra

Semaine 3 – Intégration et préparation

Cette semaine de travail personnel permet d'approfondir les notions d'autonomie et d'intégrer toutes les notions travaillées.

Module 2 – semaines 4 et 5 – 6 février au 17 février de 9h30 à 18h **La création du personnage / Gulu Monteiro (metteur en scène et directeur de compagnie)**

La méthode de jeu élaborée par le metteur en scène Gulu Monteiro permet de construire avec facilité un personnage de manière organique. L'acteur créateur construit la corporalité et la mémoire sensorielle du personnage par l'intégration d'éléments du vivant.

Cette préparation corporelle permet à l'acteur de connaître de l'intérieur le personnage interprété. L'acteur jouit de ressentir ce que vit son personnage tout en étant à distance de ce vécu.

Il se trouve dans un état permanent de créativité, surpris à chaque instant par les actions spontanées du personnage construit, tout en étant le chef de sa création. Cette méthode, moteur de jeu, entraîne à vivre les émotions du personnage sans avoir à puiser dans ses expériences psychologiques personnelles.

La technique de jeu créée par Gulu Monteiro fait l'objet de recherches de la part du neuroscientifique de renommée internationale Antonio Damasio.

À travers ce module, les notions de corps, de précision, de transformation sont exploitées et mises au service du réel du métier : incarner un personnage.

Module 3 – Semaine 6 - 20 au 24 février de 10h à 17h30

L'arc narratif du personnage – outil de l'artisan-scénariste / Jean Harlez

La fiction, en particulier l'audiovisuel, utilise consciemment ou non des mécaniques de scénario que l'on retrouve d'une œuvre à une autre. Dans cet "artisanat de l'histoire", l'arc narratif des personnages est un outil indispensable. Ce cursus a pour vocation de repérer et de s'approprier les fonctions et archétypes de personnages, les types d'évolutions qu'ils entreprennent au cours de la fiction, le rythme et timing de la progression de leurs arcs ainsi que leur impact sur les autres éléments fictionnels. En décortiquant ces techniques d'écriture scénaristiques connues intuitivement de tous mais rarement mises en mots, l'acteur sera amené à repérer avec précision les dynamiques et tensions entre les personnages qui ensemble tissent la toile de l'histoire, afin de mieux investir son personnage.

Semaine 7 - Intégration et préparation Cette semaine de travail personnel permet d'approfondir les notions d'autonomie et d'intégrer toutes les notions travaillées.

Module 4 - Semaines 8 et 9 – 6 au 17 mars de 9h30 à 18h

L'acteur, force de proposition / Cloé Xhaufaire

Ce module permet de questionner et d'expérimenter les axes de travail, les différentes approches possibles d'une scène ou d'une proposition improvisée.

Comment aborder une scène avec méthodologie et structure en préparation d'un casting ou d'une audition ?

Comment l'acteur peut-il se positionner en collaborateur artistique, être force de proposition ?

Semaine 10 – Intégration et préparation

À mi-parcours de ce module, **une semaine de travail personnel** permet d'approfondir les notions d'autonomie et **d'intégrer** toutes les notions travaillées.

Module 5 - Semaines 11– 27 au 31 mars de 9h30 à 18h

L'exercice du casting/ Juliette Ménager (directrice de casting)

Les sujets abordés :

- Introduction générale au casting
- Essais/auditions pour un casting :
 - Préparation au casting - Comment se préparer ? Comment se présenter (projet d'époque vs projet moderne, coiffure, maquillage) ?
 - Comment rester calme et éviter d'avoir le trac pendant une audition ?
 - Importance de savoir prendre des indications pendant le casting ? Comment faire de nouvelles propositions à chaque prise ?
 - Comment faire sa présentation (que faut-il dire, que faut-il éviter de mentionner) ?
- Callbacks :
 - Comment se présenter/se comporter pendant un callback, comment communiquer avec le réalisateur.trice, producteur.trice ?
 - Callbacks sur Zoom
- Improvisation :
 - Comment aborder cet exercice dans le cadre d'un casting ?
- Self-tapes :
 - Aspects techniques de la self-tape : comment positionner la caméra, la lumière, le son etc ?
 - Importance d'avoir quelqu'un pour donner la réplique
 - Écueils à éviter
 - Visionnage de self-tapes réussies et de self-tapes moins réussies
Qu'est-ce qu'une bonne self-tape ? (Utilisation et analyse d'exemples)
- Le métier et le marché du travail :
 - Relation de l'acteur avec son métier (comment se présenter, se proposer, se vendre sur les réseaux sociaux et dans l'audiovisuel 360)
 - Matériel d'appui (vidéos, exemples de CV)
 - Communication avec l'agent, le directeur casting, le réalisateur...
 - Entretien
 - Entretien individuel pour chaque stagiaire avec la responsable du module, Juliette Ménager, directrice de casting

Tous les exercices sont accompagnés d'exemples vidéo.

Fin de stage : 4/5/6/7 avril journées dédiées à des rencontres avec des directeurs de casting

Temps complet 9h30/18h

Choix des intervenants en cours

Sur ces 4 derniers jours deux rencontres avec 2 différents directeur/trice-s de casting.

Fin de formation

Lors d'une journée Portes Ouvertes, des séquences travaillées seront possiblement présentées devant les étudiants des autres cursus de l'école.

A l'issue de la formation, un bilan collectif permet la synthèse des apprentissages : points forts à développer et points d'amélioration avec des suggestions d'exercices et de travaux personnels à réaliser. Chaque participant reçoit de l'équipe pédagogique une appréciation individuelle orale ou écrite.

Intervenants & sujets

Cloé Xhaufaire : La flexibilité de l'acteur

Coach pour acteur

Cloé Xhaufaire offre une approche personnelle, mixant son expérience européenne avec la technique américaine, ce qui permet à l'acteur de s'exprimer librement sur scène ou face à la caméra et d'atteindre une nouvelle profondeur de jeu. Ses workshops internationaux (NYC, Barcelone, Rome, Paris, Madrid, Majorque...) permettent aux acteurs du monde entier d'avoir accès aux outils nécessaires pour (re)trouver le plaisir du jeu et de la création d'un personnage.

Actrice et coach d'acteurs internationaux, Cloé Xhaufaire a travaillé pendant 10 ans en Europe. Elle s'est formée aux Etats-Unis et en Australie avant de devenir coach chez Susan Batson (qui est coach entre autres de Juliette Binoche, Nicole Kidman, Lady Gaga...) pendant plus de 7 ans pour ensuite créer *Act In Everywhere* il y a 3 ans.

Elle a créé une méthode **ACT IN** qui permet d'identifier les blocages d'un acteur et de les transformer en outils de créativité à travers des exercices spécifiques.

Gulu Monteiro : La création du personnage

Directeur artistique et de compagnie de théâtre

Metteur en scène de théâtre, d'opéra et de cinéma, Gulu Monteiro est aussi professeur au Larry Moss studio, et depuis 2006 au département de théâtre, de cinéma et de télévision de l'Université de Californie à Los Angeles - UCLA. Gulu Monteiro enseigne sa technique d'acteur à New York, Paris, Berlin, Madrid, Londres, Rio de Janeiro et Sao Paulo.

De 1985 à 2000, il a dirigé à Rio, la *Companhia do Gesto* où le corps de l'acteur était le centre de recherches et d'expérimentations. Pendant 10 ans (1985-1995), cette compagnie a exploré toutes les possibilités offertes à un acteur pour communiquer sans mot, en utilisant seulement le corps à travers le langage des clowns, des masques et de la gestuelle du théâtre brésilien.

En 2001, il s'est installé à Los Angeles, où il a lancé une nouvelle compagnie, le *Ipanema Theater Troupe*. Il a reçu d'importants prix décernés par la ville : *Ovation Award*, *Maddy Award* et *LA Weekly Award*. Très rapidement, il est invité à diriger des lieux phares de la ville comme l'Opéra de Los Angeles, Broad Stage, Getty Villa...

Jean Harlez : L'arc narratif du personnage

Directeur littéraire – scénariste

Scénariste, directeur littéraire et auteur, Jean Harlez a étudié lettres, langues, philosophie, édition et scénario à la Sorbonne avant de se diriger vers les métiers de l'écriture dans le domaine de l'animation depuis 2019. Autodidacte de l'écriture, il organise depuis 2010 des ateliers hebdomadaires d'écriture scénaristiques et de jeu de rôle, orientés tout particulièrement autour de la cohérence narrative et des arcs de personnages.

Juliette Ménager : préparation au casting / création de self-tapes

Directrice de casting

Juliette Ménager est une figure majeure de l'industrie du casting en France comme à l'international.

<https://assorda.com/membres/juliette-menager.html>