

CYCLE INTENSIF 2024

Acting professionnel : renforcer son jeu d'acteur

10 semaines – 315 heures

Dates : du 22 janvier au 29 mars 2024

Durée : 315h sur 10 semaines soit :

- 260 h de cours
- 1 journée de training par semaine (dans une salle dédiée)
- 1 semaine travail personnel - intégration (dans une salle dédiée).

1 référent pédagogique : Suivi spécifique tout au long du cursus par le directeur de casting Laurent Couraud.

15 à 18 participants maximum

4 400 € à 5 700 € selon les modalités de financement

Interventions des professionnels du lundi au jeudi de 10h à 18h – soit 7h de stage/jour
Training personnel de 9h30 à 10h du lundi au jeudi et le vendredi toute la journée.

La semaine 4 est dédiée à l'intégration des enseignements ou à la préparation du module suivant.

Objectifs pédagogiques :

Ce cycle est une période intensive de travail, conçu 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.

La spécificité de ce cycle intensif est qu'il s'agira de prendre le temps de rencontrer des pratiques et d'approfondir la compréhension et la connaissance de ce partenaire qu'est le directeur de casting. Pour savoir comment me préparer et me positionner professionnellement en tant qu'interprète, il est nécessaire de prendre le temps pour l'acteur.rice (à contrario des rencontres « éclairs ») de réaliser le réel de ce métier en vis-à-vis.

C'est pourquoi, Laurent Couraud – directeur de casting – sera l'intervenant référent de cette traversée.

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 Laurent Couraud
- La forme de l'émotion – dirigé par Denise Namura et Michael Bugdahn
- La construction du personnage – dirigé par Gulu Monteiro
- Le jeu caméra / être force de proposition – dirigé par Laurent Couraud
- L'acteur et le réalisateur / être force de proposition – dirigé par Olivier Doran
- Entraînement et préparation technique aux castings – dirigé par Mathilde Snodgrass et Coralie Amédéo
- Bilan – accompagné par Laurent Couraud

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 jeu face à la caméra.

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 minutes :

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

Moyens et méthodes pédagogiques :

Axée 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 22 janvier au 29 mars 2024

Durée : 315h sur 10 semaines

Stage du lundi au jeudi - Salle dédiée les vendredis

De 10h à 18h – soit 7h de stage/jour

Training personnel de 9h30 à 10h

La semaine 4 est dédiée 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. En supplément des heures de cours, les stagiaires ont accès à leur salle de travail, les matins, tous les vendredis ainsi que pendant la semaine d'intégration.

Effectif et inscriptions :

- 15 participants minimum et 18 maximum
- Les candidats sont sélectionnés sur dossier (CV et Self-tape) à transmettre à infos@ecoledujeu.com.

Tarif 2024 :

- Tarif financement personnel : 4 400€
- Tarif Pôle Emploi : 5 200€
- Tarif OPCO : 5 700 €

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 **Laurent Couraud, responsable pédagogique de ce cycle intensif 2024**. Elle 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 et journée de training avec salle dédiée), cette formation s'attache à respecter les processus d'apprentissage et les temps nécessaires à la métabolisation des nouvelles informations et expériences faites par le stagiaire. La construction individuelle de la demi-heure d'entraînement et d'échauffement, élaborée individuellement par chacun des participants (de 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 - du 22 au 25 janvier 2024

La flexibilité de l'acteur.ice - Laurent Couraud

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

Et sur l'exercice spécifique du casting :

Introduction générale au casting

- Essais/auditions pour un casting
- Travail de scènes et visionnage avec retour

Module 2 – semaines 2 et 3 – du 29 janvier au 8 février 2024

La forme de l'émotion – Denise Namura et Michael Bugdahn

Contenu :

Il s'agit pour les participants d'acquérir, d'une part, les compétences techniques et, de l'autre, les capacités corporelles nécessaires à la mise en forme des états émotionnels que l'acteur.rice décide de créer.

Dans ce travail de création les deux chorégraphes cherchent à intégrer la personnalité et les qualités spécifiques de chaque interprète. Ils n'appliquent pas une méthode, identique pour tous, mais cherchent, à "individualiser" l'enseignement, c'est-à-dire à l'adapter aux besoins individuels de chaque participant pour lui permettre de trouver un accès à son potentiel créatif.

Les objectifs :

- Déployer l'expressivité de son propre corps dans les micromouvements
- Utiliser les possibilités corporelles et de la personnalité de chacun
- Expérimentation du processus de création
- Proposer aux acteur.ice.s un autre schéma d'approche du mouvement
- Créer depuis le geste et les situations quotidiennes
- Chorégrapier à partir du texte, de la musique, des émotions
- Aiguiser le sens de l'écoute, de la vision et du toucher
- Rechercher sur la séparation des articulations du corps et des différents

segments corporels dans diverses dynamiques du mouvement :

Comment un dos, une tête, un bras, un doigt, un pied peut exprimer une émotion, raconter une histoire, dans une situation donnée.

Semaine 4 – semaine 4 – du 12 au 16 février 2024

Intégration et préparation

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

Module 3 – Semaines 5 et 6 - 19 au 29 février 2024

Incarner un personnage – Gulu Monteiro

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 l'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 4 - Semaines 7, 8 et 9 – 4 au 21 mars 2024

L'acteur, force de proposition / Laurent Couraud et Olivier Doran

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 ?

Rencontre avec Laurent Couraud :

Quand l'acteur reçoit une scène il a quelques jours, une journée ou une demi-heure pour se préparer.

Les situations ne sont jamais les mêmes. L'acteur doit être préparé et démontrer son talent et son professionnalisme dans toutes ces circonstances.

Un processus de travail sera donné aux acteurs pour répondre à ces diverses situations. Lecture à froid, improvisation sur la scène, réflexion sur la psychologie du personnage. Comment décortiquer une scène, la rendre organique, la comprendre, l'enrichir, comment jouer une scène apparemment vide, choix de verbes d'action et d'objectifs, rupture, choix de sensation sensorielle, le naturel, le rythme, quels exercices par rapport à la scène, la relation au partenaire et à l'équipe casting ou technique ? Comment gérer son instrument en situation ? Comment être acteur de son destin ?

Travail sur la confiance en soi, ne pas chercher à démontrer ou à montrer, prendre le « bon temps » afin d'être préparé.

Rencontre avec Olivier Doran :

L'instrument disponible, l'analyse de script effectuée, l'exploration de la scène faite il faut la jouer en casting ou sur le tournage. Les contraintes techniques du cinéma peuvent gêner la performance d'un acteur.

- L'acteur doit comprendre et gérer les contraintes à son avantage. Un training spécifique sera fait pour maîtriser le cadre, du plan large au plan serré.
- Aborder l'importance de l'engagement du comédien dans son rôle, de sa compréhension profonde du texte, de son devoir de faire des choix précis quant à sa vision du personnage et de sa capacité à entendre les indications de la mise en scène et à les mettre en pratique.
- Laisser la vie irriguer leur personnage, dans le cadre qui aura été défini au travers d'un dialogue enrichissant entre celui qui joue et celui qui filme.

Module 5 - Semaine 10 - 25 au 28 mars 2024

L'exercice du casting/ Mathilde Snodgrass (25-26 mars) et Coralie Amédéo (27-28 mars)

Bilan général : Laurent Couraud (29 mars)

Les sujets abordés :

- Introduction générale au casting

- Essais/auditions pour un casting
- Travail de scènes et visionnage avec retour
- Outils du casting : CV, bande démo ...
- Positionnement sur le marché du travail
- Comment mener ses recherches
- Call-back

Le dernier jour sera consacré à un bilan général.

Fin de 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.

Intervenants & sujets :

Laurent Couraud : *préparation au casting*

Directeur de casting

Laurent Couraud se consacre au casting depuis 16 ans. Il a été en charge principalement des castings des longs métrages, téléfilms, épisodes de séries TV, quelques courts métrages, publicités et films institutionnels.

Il a notamment collaboré à des longs métrages tels que "Rock'n roll" de Guillaume Canet, "Populaire" de Régis Roinsard, "Radiostars" de Romain Theo Levy, "Polisse" de Maiwenn.

Il est également coach, formateur et metteur en scène.

Membre de l'ARDA.

<https://assorda.com/assets/pdf/membres/laurent-couraud.pdf>

Denise Namura et Michael Bugdahn : *la forme de l'émotion*

Denise Namura vient du Brésil, Michael Bugdahn d'Allemagne.

Après une formation diversifiée en danse, mime, théâtre, les deux chorégraphes ont élaboré et constamment développé un style résolument personnel qui a jalonné la construction de leur démarche artistique.

En 1989, ils fondent leur compagnie à Paris. À ce jour ils ont créé quarante-cinq spectacles pour « à fleur de peau » et d'autres compagnies, comme le Ballet National de la Ville de São Paulo, la Cia. Portuguesa de Bailado Contemporâneo et le Bernballett, constituant un répertoire dont ils continuent actuellement à diffuser une demi-douzaine de pièces, significatives de l'esprit et du langage développé par les deux chorégraphes.

La compagnie a participé à de nombreuses manifestations internationales de renom et tourné ses créations dans une quinzaine de pays sur quatre continents, totalisant environ 1500 représentations. Leurs œuvres ont été primées à plusieurs reprises.

La compagnie a eu comme principaux partenaires Cie. Maguy Marin/CCN de Rillieux-la-Pape, la Maison de la Danse de Lyon, la Fondation BNP Paribas, l'ADAMI, l'ONDA et le Centre National de la Danse, Pantin (accueil studio).

Les deux chorégraphes considèrent la pédagogie comme un aspect essentiel de leur démarche artistique. Parallèlement à leur travail de création, ils organisent et encadrent depuis 1984 d'innombrables stages et ateliers. Ils travaillent également avec des publics plus spécifiques, en milieu psychiatrique ou en foyers sociaux. Depuis plusieurs années, ils mènent des collaborations artistiques avec d'autres compagnies de danse et de théâtre, en France et à l'étranger, accompagnant leur processus de recherche et de création.

Transmissions du répertoire pour le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (2006 & 2007)

Prix 1er Prix au Tremplins de la Danse à St.-Dizier et Prix de l'Humour au Concours Volinine à St.-Germain-en-Laye pour « 4'quarts » (1995) 1er Prix au International Competition for Choreographers à Groningue, Pays Bas, pour « Quelques réflexions » (1996) 1er prix Primeiro Prêmio Usiminas Sinparc pour la création lumière (Michael Bugdahn), création costumes et meilleur danseur du spectacle « Pó de nuvens » (créé pour le Grupo Primeiro Ato, Belo Horizonte) (2013) 1er prix dans la catégorie 'Création en Danse Contemporaine Jeune Public', Prêmio Denilto Gomes pour « A mão do meio (sinfonia lúdica) » (créé pour la Companhia de Danças de Diadema, São Paulo) (2014)

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.

Olivier Doran :

Réalisateur, scénariste, acteur, Coach comédien.nes

Lycéen au Cours Littré Paris 10e. Il suit des études à l'IUT de communication de Paris Descartes où il rencontre son ami Jean-Luc Delarue.

En 1986, il anime avec Jean-Luc Delarue, l'émission Une Page de Pub sur TV6.

Il fait notamment une apparition dans La Cité de la peur en 1994. Pour son jeu, et sa réalisation, il est récompensé au Festival international du film de Luchon en remportant le grand prix de la fiction en 2000 pour le téléfilm Ces forces obscures qui nous gouvernent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Doran

Mathilde Snodgrass :

Directrice de casting Franco-Américaine pour le cinéma et la télé, Mathilde Snodgrass est basée dans le Marais à Paris.

Ayant vécu aux États unis, ainsi qu'en Espagne, elle est parfaitement trilingue.

De Quentin Tarantino à Jacques Audiard, en passant par Olivier Dahan, Dany Boon ou Pablo Larrain, elle collabore avec de très grands réalisateurs français et internationaux. Elle auditionne à Paris.

Membre de l'ARDA - Membre CSA.

<https://assorda.com/assets/pdf/membres/mathilde-snodgrass.pdf>

Coralie Amédéo :

Directrice de casting pour le cinéma et la télévision, Coralie Amédéo débute son activité à Marseille, sa ville natale où elle continue de temps en temps à travailler mais travaille principalement à Paris, en France ou à l'étranger. Après son bac, et en même temps qu'une licence d'études cinématographiques à la faculté d'Aix en Provence, elle commence rapidement à travailler comme assistante réalisation sur divers projets télévisuels et cinématographiques. Ce poste la dirige naturellement vers la direction de casting.

Directrice de casting depuis plus de 25 ans, en long-métrage et télévision, elle collabore ou a collaboré avec des réalisateurs et réalisatrices tel(le)s que, Stéphane Brizé, Cédric Jimenez, Jacques Doillon, Alain Chabat, Xavier Giannoli, Philippe Lioret, Mounia Meddour, Julie Gavras, Jean-Marie Poiré, Fabrice Eboué, Alain Guiraudie, Franck Dubosc,

Karim Dridi, Eric Rochant, Pierre Richard, Mehdi Charef, Enrico Maria Artale, John Waxxx, Arthur Sanigou, , Philippe Carrese, Eric Cantona, Thomas Gilou, Yves Boisset, François Favrat, Philomène Esposito, Olivier Langlois, Claire Devers, Philippe Dajoux, Alain Corneau, Stéphane Kappès, Luc Béraud, Charlotte Brandstrom, Daniel Auteuil, Simon Astier, Raphaël Frydman, Jérôme Enrico, Sylvain Monod, Emmanuel Hamon, Alanté Kavaité, AdrianGarcia, Maxime Govare, Cédric Le Gallo, Nicolas Benamou, Pierre-François Martin Laval, Alexandra Lamy....

Elle anime aussi fréquemment des ateliers et masterclass pour les comédien(ne)s dans des stages ou des écoles.

<https://assorda.com/assets/pdf/membres/coralie-am%C3%A9d%C3%A9o.pdf>