

**Projets pédagogiques des départements théâtre des conservatoires
municipaux d'arrondissement de la Ville de Paris - Année scolaire
2024/2025**

Les horaires des cours indiqués, ainsi que leur organisation sont susceptibles d'être modifiés. Pour plus de précision, il convient de vous adresser à l'établissement concerné.

**Les
conservatoires
de Paris**

Sommaire

Conservatoire du Centre - <i>Wolfgang Amadeus Mozart</i>	4
Conservatoire du 5 ^{ème} arrondissement - <i>Gabriel Fauré</i>	6
Conservatoire du 6 ^{ème} arrondissement - <i>Jean-Philippe Rameau</i>	9
Conservatoire du 7 ^{ème} arrondissement - <i>Erik Satie</i>	14
Conservatoire du 8 ^{ème} arrondissement - <i>Camille Saint-Saëns</i>	17
Conservatoire du 9 ^{ème} arrondissement - <i>Nadia et Lili Boulanger</i>	21
Conservatoire du 10 ^{ème} arrondissement - <i>Hector Berlioz</i>	26
Conservatoire du 11 ^{ème} arrondissement - <i>Charles Munch</i>	29
Conservatoire du 12 ^{ème} arrondissement - <i>Paul Dukas</i>	33
Conservatoire du 13 ^{ème} arrondissement - <i>Maurice Ravel</i>	40
Conservatoire du 14 ^{ème} arrondissement - <i>Darius Milhaud</i>	46
Conservatoire du 15 ^{ème} arrondissement - <i>Frédéric Chopin</i>	51
Conservatoire du 16 ^{ème} arrondissement - <i>Francis Poulenc</i>	55
Conservatoire du 17 ^{ème} arrondissement - <i>Claude Debussy</i>	61
Conservatoire du 18 ^{ème} arrondissement - <i>Gustave Charpentier</i>	67
Conservatoire du 19 ^{ème} arrondissement - <i>Jacques Ibert</i>	75
Conservatoire du 20 ^{ème} arrondissement - <i>Georges Bizet</i>	77

Les informations données sont susceptibles de subir de légères modifications.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'établissement concerné.

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

➤ **Parcours Découverte (de 11 à 14 ans)**

Professeur : Hugues Badet

• 11-12 ans

Le parcours Découverte est le lieu où l'on apprend à écouter et accueillir l'autre dans sa singularité. C'est l'ouverture vers l'écoute et la confiance mutuelle qui garantiront une cohésion de groupe, une énergie et un langage commun. Par des échauffements collectifs, exercices ludiques, jeux d'improvisations, le groupe découvrira également les fondamentaux du théâtre, le rapport à l'espace, les enjeux de la création collective, le plaisir de jouer, de laisser libre cours à son imaginaire. L'année sera divisée en deux modules : le premier sera consacré à l'importance du travail en collectif, grâce à un travail sur le corps et de jeux d'improvisations. L'adresse au partenaire, le rapport au public, la conscience du corps et du mouvement, le travail sur la voix, le personnage, mais aussi le vocabulaire du théâtre. Nous aborderons également différents répertoires et formes théâtrales, ainsi que des écrits poétiques et un travail collectif autour d'une chanson. Le deuxième module, au second semestre, sera consacré à l'élaboration d'un objet théâtral, qui pourra être consacré à une œuvre, un auteur, ou un thème. L'année se clôturera par une présentation publique.

Rythme : 2 heures hebdomadaires

Horaires et lieu des cours :

- mercredi de 13h à 15h, en salle 107
- samedi de 13h à 15h, en salle 107

• 13-14 ans :

Les cours développent une démarche progressive d'apprentissage des règles du jeu par des exercices, des trainings, des jeux, des improvisations pour favoriser la participation individuelle des élèves dans un collectif. Au second semestre le texte est abordé progressivement. Des présentations sont prévues à la fin de chaque semestre.

Rythme : 2 heures hebdomadaires

- **Horaire et lieu du cours :**
- mercredi de 15h à 17h, en salle 107
- vendredi de 17h à 19h, en salle 107

➤ **Initiation (de 15 à 17 ans)**

Professeur : Hugues Badet

En première année, le cursus se divise en trois trimestres pour découvrir trois écritures théâtrales différentes : vaudeville, tragédie classique et écriture contemporaine. Les cours comprennent une partie training de jeu, et une partie interprétation. Chaque trimestre se termine par des portes ouvertes.

En deuxième année, les élèves seront sollicités pour répéter des pièces en intégralité dans le répertoire classique et contemporain.

Rythme : 3 heures hebdomadaires

Horaires et lieu des cours :

- mercredi de 17h à 20h, en salle 107
- samedi de 10h à 13h, en salle 107

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

Parcours découverte (11-14 ans) - Professeur : Magali Song

Créé tout récemment, le Parcours découverte favorise une approche ouverte et transverse de diverses approches et langages constitutifs du théâtre et des arts de la scène. Cette entrée en théâtre se fait dans le cadre d'une pratique collective intégrant des jeux dramatiques à la fois ludiques et exigeants encourageant le déploiement de l'imaginaire et valorisant la singularité de chaque élève. Cependant, s'agissant de développer ses qualités d'écoute de l'autre et du groupe, d'apprendre à observer, ou encore, de recevoir et accepter les propositions de ses partenaires de jeu, plus que la performance personnelle, l'acquisition d'un esprit collectif de travail reste l'enjeu principal de ce parcours. Celui-ci est également mis sous tension d'une prise des risques édifiance en se dévoilant aux autres, voire à soi-même ce qui contribue à développer une certaine confiance en soi tout en explorant son rapport à l'espace. Se donnant pour visée, le développement de la curiosité et d'un certain sens critique auquel se conjugue une ouverture sur toutes les esthétiques, un parcours de « spectateur » participe également de l'offre pédagogique.

Informations pratiques

La séquence pédagogique s'inscrit sur une durée de 2h hebdomadaires.

Ouvert à tous en fonction des places disponibles et sur tirage au sort, le parcours découverte s'adresse aux élèves âgés de 11 à 14 ans. En termes d'effectifs, les groupes sont composés d'environ 12 élèves. Il y a une partition en 2 classes d'âges dont voici les jours et heures de cours au choix :

Parcours Découverte 1 : le mercredi 13h30-15h30 (11-12 ans)

Parcours Découverte 2 : le mardi 17h-19h (13-14 ans)

Parcours d'initiation au Théâtre

Professeur : Martin Selze

Le parcours d'initiation au théâtre s'adresse aux élèves de 15 à 17 ans et les classes, ouvertes à tous en fonction des places disponibles et sur tirage au sort, accueillent 15 élèves maximum par séquence pédagogique de 3h hebdomadaire sur une durée de 1 à 3 ans.

Celles et ceux qui sont issus du parcours d'initiation au théâtre ayant satisfait aux attendus peuvent poursuivre leurs études théâtrales dans le cadre du cursus central, et entrer en cycle 1.

Horaires des cours : vendredi de 17h à 20h ou samedi de 13h30 à 16h30

Ce parcours est un espace d'exploration ouverte de l'art théâtral, de sa fabrication, et du jeu d'acteur. S'inscrivant dans la dimension collective de cet art, le cours d'initiation au théâtre est un temps d'expérimentation collective, de partage et d'écoute entre les élèves. Il privilégie le plaisir du jeu par des exercices de pratique permettant d'appréhender les différentes techniques utiles à l'art de l'acteur.

Les cours s'organisent autour de moments de préparation physique et vocale, d'exercices collectifs, d'improvisations et de découvertes couvrant un large champ esthétique. L'expérience permet ainsi à chaque élève de développer son rapport à l'espace, son sens de l'écoute et du rythme, son rapport à la langue et sa capacité créative. Elle permet également au collectif de construire un langage de travail ainsi qu'un regard.

En termes de valorisation, l'année est ponctuée par plusieurs temps forts intégrants : portes ouvertes, cartes blanches, présentation du travail en fin d'année, participation à des événements dans le cadre de l'action culturelle y compris hors les murs... Ces moments, donnent aux élèves la mesure de l'engagement nécessaire à la réalisation d'un projet théâtral et leur permettent de vivre une expérience singulière.

Cursus central : cycles 1 à 3 (17-26 ans)

Cycle 1 (17-21 ans)

Cycle 2 (18-26 ans)

Cycle 3 (18-26 ans)

Professeur : Stéphanie Farison

Dans le cadre du cursus - cycles 1 à 3 - les cours sont fondés sur l'exploration, par le jeu, des textes contemporains ou classiques. On s'attachera à observer les spécificités de chaque dramaturgie, comment elle fonctionne, quels types de travail elle demande, quelle grille de lecture on peut lui appliquer, quelles questions elle pose à l'acteur, quels modes de représentations elle soulève, quel type de jeu elle induit/permets, et surtout quelle liberté elle laisse à l'imaginaire et à la créativité de chaque interprète. À partir de ce rapport aux textes, la place de l'interprète est déployée et il est renvoyé à sa propre responsabilité d'acteur-créateur.

Les temps de travail s'articulent en 2 volets, un temps dédié à des projets collectifs et un temps dédié à des projets individuels :

1. Les projets collectifs sont des temps de travail encadrés autour d'un auteur ou d'une pièce précise. Ils peuvent revêtir des formes différentes : projets transversaux, interdisciplinaires, convention avec des compagnies professionnelles ou d'autres institutions, ils sont parfois tout simplement internes à la classe d'art dramatique. Les cycles 1 passent obligatoirement par ce travail collectif qui propose des outils pour construire ensuite des travaux plus personnels.
2. Les temps de travail plus individuels sont des moments où les élèves-comédiens prennent l'initiative des formes qu'ils veulent travailler et le regard du professeur se met dès lors à leur service.

Afin que la question de la représentation soit au cœur du travail, le CMA5 déploie un important volume d'activité valorisant le théâtre intra-muros ou hors-les-murs dans le cadre de l'action culturelle où les partenariats se sont multipliés avec de nombreux opérateurs culturels.

Il est également proposé au CMA5 un cours complémentaire, en fonction des effectifs : travail vocal et/ou pratique Feldenkrais notamment auxquels se conjuguent des ateliers complémentaires (à partir du cycle 2) proposés à l'échelle réseau (mime, marionnette, masque, mise en scène...)

Organisation 2024-25

- Cours : Mercredi matin, jeudi matin et après-midi, vendredi matin et après-midi

Cycle 1

- Jeudi de 9h30 à 13h30, plus deux heures facultatives le vendredi de 14h à 16h30 : module dédiée à l'écriture contemporaine.

Cycles 2 et 3

- Mercredi de 9h30 à 13h30,

- Jeudi de 14h à 16h30,

- Vendredi de 9h30 à 13h30, plus deux heures facultatives le vendredi de 14h à 16h30 : module dédiée à l'écriture contemporaine.

Conservatoire Municipal du 6ème Arrondissement – Jean-Philippe Rameau

Le Département Théâtre du CMA6 est un lieu de respect et de partage, d'audace et de générosité, de pensées et de tolérance, d'écoute et de créativité.

Attiser la curiosité et stimuler le mouvement de l'imagination activent la source d'inspiration créative de l'élève.

L'enseignement repose sur la recherche de progression par l'exploration de divers outils de jeu qui conduisent le processus placé au centre de la formation de l'acteur. Le travail se construit par la pratique d'exercices, d'improvisations, par l'interprétation d'écritures du répertoire classique et contemporain, la découverte d'écritures de plateau et d'autres moins immédiatement théâtrales, et par l'étude d'enjeux dramaturgiques de scènes. La lecture de textes divers ouvre l'esprit.

La partition du jeu s'invente au plateau vers une pratique autonome, explorant la question de la voix et du corps dans l'espace, de l'adresse et des intentions. Le travail est ouvert et attentif au rapport collectif et à la dynamique de projets.

Une attention toute particulière vise à développer le lien avec les établissements culturels de proximité favorisant le développement des partenariats artistiques (Théâtre National de l'Odéon, Musées, MPAA...) et permettant la rencontre entre élèves et artistes, et par la proposition de Masterclass ponctuelles, de sorties au théâtre.

En tant que metteuse en scène, comédienne et pédagogue, j'ai rencontré plusieurs écoles de jeu dès ma formation au Théâtre National de Strasbourg (TNS). J'accorde une place particulièrement sensible à cette transmission de l'art de l'acteur en évolution permanente. Le théâtre est un art du collectif où tout avance. Il est source à révéler des instants, révéler la présence et le jeu en devenir.

Sylvie PASCAUD

Ne partez jamais du résultat. Il apparaîtra de lui-même en temps voulu, comme l'aboutissement de ce qui a eu lieu auparavant. Constantin Stanislavski – La Formation de l'acteur

Le pédagogue doit inspirer l'élève étudiant dans la construction de sa personnalité artistique. Adam NAWOJCZYK, in Krystian Lupa, les acteurs et leur rêve d'Agnieszka ZGIEB.

Pour que l'acteur devienne un inventeur de rêves, pour qu'il produise et contrôle ce qu'il produit, l'acteur doit avoir conscience de sa science pour qu'il puisse s'épanouir. Le travail d'École est un cahier d'exercices perpétuel. Antoine Vitez – Écrits sur le théâtre, L'École.

➤ 2 classes de Parcours Découverte - Pascal SEGUIN

DECOUVERTE 1/ 11-12 ans – VENDREDI 17h30-19h30

DECOUVERTE 2/ 13-14 ans – VENDREDI 19h30-21h30

Le parcours découverte permet de vivre une aventure artistique et ludique en s'éveillant aux différentes facettes de l'art théâtral et du jeu.

-**Apprivoiser** l'espace scénique et y développer son aisance, son affirmation et sa présence.

-**Découvrir** le rapport à soi, à l'autre, à l'écriture, l'adresse, l'écoute et la réactivité au sein d'un collectif.

-**Expérimenter** le plaisir d'inventer, se surprendre au travers d'exercices et d'improvisations, convoquant le corps, la voix, la créativité et l'imaginaire

-**Se familiariser** avec les différents codes d'écritures (dialogue, tirade, monologue, chœur, conte, écriture de plateau)

-**S'interroger** ensemble sur les thèmes abordés dans les improvisations et textes parcourus.

-**S'amuser** par la pluridisciplinarité des arts de la scène à utiliser différents matériaux et supports (Musique, masque, objet, marionnette...)

-**S'impliquer et s'engager** dans les prémices d'une restitution théâtrale : de la découverte du texte, aux répétitions, jusqu'à se familiariser avec l'autre partenaire qu'est le public.

-**Rencontrer et échanger** avec des professionnels du théâtre (metteur en scène, comédien, régisseur, auteur)

La curiosité, l'énergie, la rigueur, la fantaisie, le plaisir de chercher et créer ensemble autour de textes classiques ou contemporains et autour de formes théâtrales variées seront nos fils conducteurs tout au long de l'année.

Le Parcours Découverte permettra aussi aux élèves de pouvoir présenter leurs travaux et s'expérimenter dans de nouveaux cadres (Musée, Médiathèque, librairie, Festival).

➤ **1 classe d'Initiation Théâtre - Pascal SEGUIN**

PARCOURS INITIATION 15-17 ans – MARDI 18h-21h

Atelier apport vocal 30mn

Cette année d'initiation offrira un espace ludique favorisant la curiosité, la créativité, l'implication pour s'engager sans une aventure artistique, humaine et collective.

Les différents échauffements et exercices permettront de :

-**Se familiariser** avec les fondamentaux et découvrir de nouveaux outils (souffle, projection, rythme, ancrage, verticalité, diction, vectorisation)

-**Convoquer** le corps, la voix, l'imaginaire, l'affirmation et l'audace.

-**Apprivoiser** l'espace scénique en y développant son aisance, sa présence et sa liberté dans un cadre donné.

Au travers d'improvisations libres ou structurées favorisant l'adresse, l'écoute et la réactivité, l'élève pourra (re)découvrir et approfondir le rapport à soi, à l'autre et au monde d'hier et d'aujourd'hui.

Chaque trimestre permettra d'explorer les particularités de l'écriture dramatique

(monologue, tirade, dialogue, choralité, conte, écriture de plateau)

À partir de lectures et de mises en jeux, nous irons découvrir l'univers et la spécificité d'auteurs classiques et contemporains. (extraits, petites formes, fragments)

Les scènes travaillées nous permettront de nous orienter vers le processus et la compréhension

d'une restitution théâtrale: des lectures, en passant par des improvisations, aux répétitions jusqu'à aller à la rencontre de l'autre partenaire qu'est le public.

Au fil de l'année, nous questionnerons également la relation acteur/spectateur et le rapport espace de jeu/public en s'amusant à se confronter à de nouveaux dispositifs scéniques (scénographie frontale, bifrontale, circulaire, déambulatoire et immersive)

Les élèves d'initiation pourront également présenter leur travaux et s'expérimenter dans de nouveaux cadres (lectures dans des Librairies ou Bibliothèques, Musée, Festival...). Un projet déambulatoire, au sein du conservatoire et autres lieux de l'arrondissement du 6ème, est envisagé. Des échanges avec des professionnels du théâtre et d'autres disciplines artistiques (comédiens, metteur en scène, danseurs, clown, régisseur) et des sorties pour assister à des spectacle permettront aux élèves de mieux appréhender l'art théâtral.

➤ **Cycle 1 / 17-21 ans – Direction de jeu Sylvie PASCAUD**

Durée 1 an

4 heures + 1 à 2 heures facultatives d'espaces croisés avec Cycle 2 / Cycle 3

Lundi 9h45 - 13h30

Atelier apport vocal et corporel - Chant

Enjeux fondateurs de l'apprentissage et révélation des exigences du « corps théâtral ». Acquisition d'outils pour la préparation corporelle et vocale.

Exercices – Techniques d'apprentissage

Approche du « jeu avec », regard, écoute, adresse à l'autre. Prise de conscience pour l'élève de son propre instrument d'acteur, de son corps et de l'appréhension du corps de l'autre, de sa voix, du temps et de l'espace, des codes de jeu et des formes, des premières bases de culture théâtrale.

Improvisations, travail individuel ou collectif à partir d'un thème, d'un texte, d'une œuvre, d'une musique, d'une ambiance sonore, sur l'exploration des sensations, travail d'écoute-regard et mouvements de corps, intuitions de jeu

Interprétation

Prise de conscience de la notion essentielle de « mentir-vrai ». Saisir l'intuition de jeu à partir du texte de théâtre, de la situation proposée. Travail de scènes. Travail du jeu.

Modules :

- **1er module :** prise de parole seule (poème, monologue, expérimentation de parcours libre. Développement de l'univers personnel, lecture à voix haute, découverte de textes).-Appropriation de son instrument corps voix espace-temps.
- **2e module :** Approches du texte. (- Comment on lit et on s'approprié un texte par:1-la lecture (littéraire/ théâtrale – concrète – enquête autour du texte dramaturgie),2- la naissance de la parole (A qui et pour qui on parle adresse – gestion du silence),3- appropriation des mots (texte et jeu –texte et mémoire – jouer au-delà et à côté des mots),4- le texte : un outil structure (ponctuation ou absence de ponctuation - vers et prose, alexandrin...)
- **3e module :** Scènes dialoguées – Rencontre avec le partenaire travail de l'adresse et de la disponibilité à l'autre- Actions/Réactions – Situations de jeu-
- **4e module :** Formes inventées ensemble (petites formes scéniques à partir d'improvisations ou d'écritures, engagement du corps et de la voix).
- **5e module :** intégration dans des projets collectifs de cycle 2 (parcours autonomes par sous-groupes de dominante cycle 2 avec intégration de partitions proposées aux élèves de cycle 1),

notamment dans « Théâtre en actes. » (projets courts sur œuvres, thématiques , auteurs) . + 2h d'espace croisés.

*Des cours de chant individuels avec Anne-Valérie NIES, à deux ou à plusieurs sont également proposés aux élèves le lundi entre 15h et 20h ou mercredi entre 15h et 18h, 8h de cours à répartir sur les 3 niveaux

* Un atelier vocal et corporel est proposé hebdomadairement avec Cécile Côte.

* Un cours de posturologie est proposé aux élèves Avec Catherine AUGER

Le répertoire travaillé en 24-25 portera entre autres sur les écritures contemporaines avec un focus porté sur la découverte des autrices (Pauline Peyrade, Claudine Galea, Sonia Chiambretto, Alexandra Badéa...)

➤ **Cycle 2 / 18 -26 ans - Direction de jeu Sylvie PASCAUD**

Durée : 2 ans

Cours d'interprétation 6h à 8h à répartir sur :

Lundi 14h15 - 17h

Mardi 9h45-17h45

+ Intervention d'artistes invités (Partenariats Odéon, artiste en résidence et autres)

Cours de Chant & Danse

Appropriation du texte, vers l'autonomie de projets par modules.

Fédérer un travail avec partenaires - Se rendre disponible - Explorer la notion de la « répétition » sous différentes propositions théâtrales - Préciser l'articulation entre l'analyse du texte et la pratique du plateau. Ouverture des sens.

Exercices

Construction d'un training approprié, en lien au travail thématique proposé.

Modules :

• **1er module principal en alternance et directeur sur l'année :**

TRAVAIL DU JEU D'ACTEUR/ INTERPRETATION

Études de scènes et atelier « répertoire » classique et contemporain, écritures émergentes, textes dramatiques et non dramatiques/Parcours de rôle. Analyse-Action. Présence et intimité intérieure processus créatif.

• **2e module :** Travail sur la lecture, l'alexandrin et le poème.

• **3e module :** Improvisations et parcours libres.

• **4e module :** Projets collectifs dirigés de la classe

• **5e module :** Propositions autonomes d'élèves sous regard. Théâtre en actes

• **6e module :** Théâtre et corps (geste-transformations-mouvement) en lien avec le département de danse du CMA6 sur l'analyse du mouvement*.

• **7e module :** Préparation aux projets Ville de Paris / Partenariats.

• **8e module :** Découverte du métier d'acteur – Réalité professionnelle, Rencontres avec des artistes extérieurs, Masterclass, sorties au spectacle.

➤ **Cycle 3 / 8 à 10 h - Direction de jeu Sylvie PASCAUD**

Durée : 1 an

Cours d'interprétation à répartir sur :

Lundi 14h15-17h / Heures croisées avec Cycle 2

Mardi 9h45-17h45 / Heures croisées avec Cycle 2

Vendredi 10h-12h30 Cycle 3

+ 1heure à disposition pour travail personnalisé

+ Interventions d'artistes invités et possibilité d'autres partenariats

CET- Parcours de rôles

➤ Cours de Chant & Danse

Perfectionner et mobiliser les capacités de l'acteur interprète

Approfondir les aptitudes créatrices propres à l'art du théâtre

Travail du jeu - Pluridisciplinarité – Transversalité - Veille artistique - Élaboration d'un projet personnel (CET) et accompagnement :

Proposition personnelle à partir d'un texte, d'un montage, d'une thématique, d'une invention singulière ou l'exploration d'un parcours de rôle... Développement des qualités de présence, d'une esthétique théâtrale, d'un univers qui se dessine...

*Un cours de danse est proposé aux élèves sous forme de laboratoire Corps dansé en jeu, sur un temps de l'année, dont les jours et horaires seront définis à la rentrée avec Elena Aussage (Cycle 2&3).

*Des cours de chant individuels avec Anne-Valérie Niès, à deux ou à plusieurs, sont proposés aux élèves le lundi entre 15h et 20h ou mercredi entre 15h et 18h, 8h de cours à répartir sur les 3 niveaux.

*Un atelier apport vocal et corporel est proposé aux élèves (en priorité Cycle 1), avec Cécile Côte.

*Une séance de posturologie est proposée aux élèves avec Catherine Auger durant l'année, ainsi que l'inscription possible à un de ses cours hebdomadaires donnés selon divers créneaux horaires de la semaine, emploi du temps communiqué avec présence dans divers conservatoires.

Un projet collectif en 24 – 25 portera sur une œuvre ou une grande thématique du répertoire classique et/ou contemporain.

Des rencontres inter conservatoires de la classe de théâtre du 6ème peuvent aussi avoir lieu ponctuellement lors d'une rencontre de classe de théâtre avec un autre conservatoire d'arrondissement

Tous les élèves de cycles peuvent accéder à des Ateliers Interconservatoires de la Ville de Paris (marionnettes, clown, mise en scène, écriture, voix radio...) avec par ordre de priorité les élèves de cycle 3 puis de cycle 2 et enfin de cycle 1. Les inscriptions pour y postuler (souvent par auditions) se font courant septembre.

Conservatoire Municipal du 7ème Arrondissement – Erik Satie

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

Département Théâtre

Enseignants : Mme Héloïse Manessier et M Félix Pruvost (professeur coordinateur du Département)

Introduction

École de vie et de citoyenneté, le Théâtre est une discipline qui permet une connaissance de soi et une relation à autrui aigües et profondes, un regard sur le monde ouvert et dynamique.

En plus du Cursus diplômant (attestation, et certificat d'études théâtrales), le conservatoire Erik Satie propose un Parcours Découverte pour les 11-14 ans ainsi qu'un parcours Initiation pour les 15-17 ans.

1- Parcours Découverte 11-14 ans

Professeur : Héloïse Manessier

-Parcours Découverte 11-12 ans

Pour le Parcours découverte de 11 à 12 ans, il s'agit avant tout de stimuler chez les élèves la curiosité, le plaisir du jeu, la découverte de leur propre imaginaire, la confiance dans le groupe qui leur permet de s'épanouir, d'inventer et de proposer.

Une attention particulière sera portée sur un travail d'écoute, en cherchant à développer une conscience du groupe et de ses partenaires, ce qui implique le fait d'être ensemble dans le travail, et le plaisir de partager.

À travers des jeux, qui permettent de développer une connaissance plus approfondie du corps et de la voix, il s'agira avant tout, non pas de réussir, mais bien de se mettre en mouvement dans un exercice et de maintenir une concentration par rapport aux consignes données.

Nous passerons principalement par des improvisations et des jeux.

Au cours de l'année, nous travaillerons également autour d'un texte non théâtral (bd, livre, dessin animé, conte...) que nous adapterons avec une attention particulière à une parole collective (sous forme d'un travail de chœur d'où émergent des paroles singulières).

Nous favoriserons les interactions avec d'autres pratiques artistiques (dessins des décors et des personnages possibles, liens avec d'autres classes du conservatoire en danse et en musique...) afin de développer la curiosité envers les autres expressions artistiques. Une restitution en fin d'année permettra de donner une perspective concrète au travail et aborder le rapport au public de manière joyeuse.

-Parcours Découverte 13-14 ans

Pour le parcours découverte de 13 à 14 ans, les enjeux restent les mêmes mais cette fois, le texte étudié sera de nature théâtrale et nous commencerons à aborder la notion de scène avec des partitions textuelles un peu plus conséquentes, mais toujours sur un plan ludique. Avant d'aborder le texte, nous laisserons une grande place à l'improvisation, ce qui permettra petit à petit à chaque élève de s'approprier la matière écrite.

2- Parcours Initiation 15-18 ans

Professeur : Héloïse Manessier

Pour le Parcours initiation, les exercices deviendront plus systématiques en début de cours, permettant une prise de conscience corporelle et vocale, nous continuerons à travailler l'écoute, la présence scénique, l'espace, la relation au partenaire... Il s'agira de continuer le travail collectif mais cette fois, nous mettrons notre attention sur le fait d'apprendre à construire des propositions théâtrales collectives : comment je construis avec les autres ?

La répétition de ce qui surgira des improvisations et l'écriture de plateau sera un des enjeux du travail de l'année. Nous commencerons à aborder de manière plus exigeante les enjeux des scènes, les personnages, les conflits, les actions...

Un texte issu du répertoire théâtral (en alternance d'une année sur l'autre entre une œuvre classique et une œuvre contemporaine) sera notre colonne vertébrale pour nos interrogations et nos recherches de l'année. Ce texte nous permettra d'étudier la langue et comment s'en emparer.

La présentation de fin d'année permettra de prendre conscience de l'engagement nécessaire et de sa responsabilité vis-à-vis des partenaires de jeu.

Nous organiserons 4 à 5 séances avec les élèves volontaires des Cycles 1, 2 et 3 afin de construire un « travail choral » qui trouvera sa place au sein de la présentation de fin d'année. Ces séances permettront les échanges entre les élèves des différentes années et un moment de partage et de transmission joyeuse (chaque groupe pouvant apporter ce qu'il sait aux autres groupes).

3- **Cursus**

Professeur : Félix Pruvost

Je vous propose de venir acquérir dans la joie et la rigueur un savoir-faire, une méthodologie artistique propre, une curiosité, une ouverture sur le monde, sur les autres, un goût pour les arts, une personnalité d'actrice, d'acteur forte et originale...

La semaine s'organise en modules : temps collectif autour d'un projet commun, temps pour le travail de scènes, temps de préparation physique. Avec un temps spécifique pour chaque cycle.

Au cours du premier semestre : engagement collectif autour d'un projet fédérateur présenté à un public pour tendre la classe nouvelle vers une même cible.

- Cycles 1 : Trouver le corps artistique de l'acteur, son corps pensant, son corps agissant, son corps sensible, son corps créateur, son corps poétique, sa voix, en passant par une préparation physique et un travail d'interprétation autour d'un auteur, d'une œuvre, d'un poète, d'improvisations et/ou de scènes.

- Cycles 2 : Approfondir les bases du jeu, consolider les fondations, autonomie dans le travail. Préparation physique et travail d'interprétation.

- Cycle 3 : continuité du travail des deux premiers cycles et préparation en autonomie du CET : construction d'un projet personnel de 20mn et présentation d'une scène de 10mn.

Nous saisissons toutes les occasions qui nous permettront de rencontrer du public, de croiser avec les autres arts ainsi qu'avec les autres conservatoires. Nous continuerons également les partenariats avec différents théâtres qui nous proposent en plus de spectacles des masters class ou des rencontres avec les artistes...

De même, je vous encouragerai à profiter des Ateliers Inter-conservatoires qui vous permettent de rencontrer d'autres techniques, d'autres approches, d'autres artistes, d'autres élèves...

En ce qui concerne le nombre de candidat.es admis.es, l'équilibre entre le nombre d'hommes et de femmes sera proportionnels aux candidat.es qui se présentent.

4- Horaires actuels

- Parcours Découverte
Professeur : Héroïse Manessier
Les samedis - 10h00-12h00 Parcours Découvertes 11 / 12 ans –
- 13h-15h Parcours Découvertes 13 / 14 ans

 - Parcours Initiation
Professeur : Héroïse Manessier
Les samedis - 15h15-18h15 Parcours Découvertes 15 / 17 ans –

 - Cursus central
/Cycle 1
Professeurs : Héroïse Manessier et Félix Pruvost
-Lundi 18h-21h Félix Pruvost
-et Mercredi 17h30-20h30 3h toutes les 3 semaines Héroïse Manessier

/Cycle 2
Professeur : Félix Pruvost
-Lundi 14h30-17h30 corps et scènes (avec cycle 3)
-Mardi 14h-17h scènes ou projets de classe (avec cycle 3)
-Jeudi 10h30-13h30 scènes ou projets de classe (avec cycle 3)

/Cycle 3
Professeur : Félix Pruvost
-Lundi 14h30-17h30 corps et scènes
-Mardi 14h-17h scènes ou projets de classe
-Jeudi 10h30-13h30 scènes ou projets de classe
-Jeudi 14h-16h (cycle 3 seul)
- Cours Complémentaires**
- Cours de danse
Professeur : Ana Yepes
Mardi 12h-13h30 Cycles 1, 2 et 3 d’octobre à juin

 - Cours de technique vocale (en collectif)
Professeur : Asta Lemiesle
Mardi 19h15-20h15 Cycles 1, 2 et 3 - 1h toutes les semaines d’octobre à juin

Conservatoire Municipal du 8e arrondissement - Camille Saint-Saëns

Parcours découverte

Professeur: Flore Taguiev

Élèves de 11 à 14 ans

Le lundi de 17h à 19h pour les Découvertes 1

le lundi de 19h à 21h pour les Découvertes 2

• 1ère année 11-12 ans / 2ème année 13-14 ans

Le parcours Découverte est le lieu où l'on apprend à écouter et accueillir l'autre dans sa singularité. C'est l'ouverture vers l'écoute et la confiance mutuelle qui garantiront une cohésion de groupe, une énergie et un langage commun. Par des échauffements, exercices ludiques, jeux d'improvisations, le groupe découvrira les fondamentaux du théâtre, le rapport à l'espace, les enjeux de la création collective, le plaisir de jouer, de laisser libre cours à son imaginaire.

L'année sera divisée en deux modules : le premier sera consacré à un travail choral. L'élève sera amené à découvrir l'adresse au partenaire, le rapport au public, la conscience du corps et du mouvement, le travail sur la voix, mais aussi le vocabulaire du théâtre. Nous aborderons différentes formes d'écriture : poésies, chansons, contes, discours que nous travaillerons de façon à développer la réflexion sur la mise en forme et en scène d'un texte.

Le deuxième module, au second semestre, sera consacré à l'élaboration d'un objet théâtral, qui pourra être une œuvre, un auteur ou une création autour un thème. La découverte d'un personnage, des costumes, des lumières, des décors et accessoires, nous aiderons à développer la réflexion sur la mise en forme et en scène d'un texte. J'accorde une grande importance à ce que les élèves développent leur sens créatif et critique, et je donne une grande place à leurs propositions.

L'année se clôturera par une présentation publique.

L'investissement personnel de l'élève est indispensable: apprentissage de textes, régularité de la présence sont essentielles au bon déroulement de l'année.

Parcours Initiation

Professeur: Flore Taguiev

Élèves de 15 à 17 ans

Le mardi de 18h30 à 21h30

Jour et horaires : le mardi de 18h30 à 21h30

Le parcours d'Initiation est l'entrée vers le chemin de l'acteur-créateur, solitaire et solidaire, alliant plaisir du jeu et engagement dans le collectif. J'encouragerai l'élève à « devenir un créateur, à prendre conscience de ce qu'il fait et en nommer les parties » (Antoine Vitez). Le parcours sera divisé en deux modules : Le premier sera consacré à la construction d'un travail de groupe basé sur la confiance et le plaisir de jouer. Échauffements, travail sur la voix, le corps, l'espace, l'écoute, l'adresse. Découverte de différentes formes de langages théâtraux, travail autour de textes poétiques. Improvisations libres et dirigées. Les élèves seront invités à développer leur autonomie et leur curiosité. Sera proposé un travail autour de la lecture et de l'analyse de textes. Le deuxième semestre sera consacré à l'élaboration d'un travail autour d'une oeuvre, d'un auteur ou d'un thème. . J'accorde une grande importance à ce que les élèves développent leur sens créatif et critique, et je donne une grande place à leurs propositions.

Une présentation publique clôturera l'année.

L'investissement personnel de l'élève est indispensable: apprentissage de textes, régularité de la présence sont essentielles au bon déroulement de l'année.

Cursus central

C1, 2, 3

Professeur: Agnès Adam

Le projet pédagogique vise à explorer sous diverses formes la présence de l'acteur au plateau, de l'action dramatique et de la parole vivante.

Le travail se base sur une approche qui a pour but de révéler la palette de possibilités et de richesse contenues dans chaque individu. Il se base sur la notion de processus créateur.

Comment maintenir en soi un processus vivant en scène ?

Comment trouver sa liberté propre ?

Comment passer du texte écrit au texte scénique ?

Comment faire en sorte que le texte scénique devienne le texte de l'acteur-créateur?

Je donne une place centrale au training de l'acteur, véritable processus vivant qui vise à travailler la dynamique d'un groupe, la présence scénique de l'acteur, sa prise de parole, son rapport et son écoute à l'autre. Il est essentiellement collectif. Le but est de rendre un ensemble dynamique, de partager un imaginaire collectif et d'explorer sa personnalité scénique.

Seront abordées pour tous les cycles, les notions-clés de la formation de l'acteur- la situation, les circonstances proposées, le conflit, le travail sur le monologue, les notions de perspective, pour donner à l'acteur une vision globale du rôle et de l'œuvre.

Travail sur la voix, sur le son et son action pour libérer l'énergie et l'imaginaire de l'acteur.

L'année sera ponctuée de scènes ouvertes, de maquettes de travail, de cartes blanches, de présentations publiques de travaux à la fin de chaque session, de projets transversaux avec les classes de danse, de chant et de musique du conservatoire, de rencontres inter-conservatoires, de collaborations avec d'autres institutions parisiennes – **Musée du Petit Palais** pour les Nuits Blanches et expositions temporaires. - **Musée National Jean-Jacques Henner**, - **Musée de la Vie Romantique**, de stages dans des résidences de travail en immersion, et à **L'ARTA** à Vincennes, de parcours sur les

écritures contemporaines avec Artcena, de Masterclass avec des directrices de casting, d'actions culturelles en lien avec des associations de quartier, de rendez-vous sur des thématiques comme l'émergence au théâtre, et d'information sur les réalités institutionnelles, sociologiques et économiques du secteur théâtral et les métiers du théâtre, sur les politiques culturelles et la création/structuration d'une association, recherche de lieux de diffusion.

Nous serons en partenariat avec le Théâtre du Rond-Point, le théâtre de l'Aquarium, L'Odéon et le Théâtre de la Bastille, pour des rencontres et ateliers pratiques avec les artistes en programmation. (Acteurs, metteurs en scène, dramaturges, scénographes, créa lumière).

Pour tous les cycles, je propose un corpus d'oeuvres en commun.

Le temps de travail s'articulera suivant les cycles 1, 2, 3, entre :

- **Exploration des pièces du répertoire dramatique classique et contemporain, des poèmes, des textes non dramatiques, (dialogues philosophiques, esthétiques, romans, nouvelles, contes, scénarios pour en faire des œuvres scéniques), et des écritures de plateau.**
- **Travail sur le monologue. Travail sur les scènes. Travail sur les dialogues.**
- **Traversées de rôles, de pièces (collectivement, par petits groupes et par cycle)**
- **Projets individuels**
- **Projets collectifs/ Maquettes de travail**
- **Préparation et accompagnement des projets artistiques pour les CET (cycle 3)**

. Cycle 1

4h + 2 heures facultatives

Mardi 9h-13h + 2h facultatives à prendre avec les cycles 2, (le lundi ou le mercredi)

- . Travail sur les enjeux fondateurs de l'apprentissage théâtral et des exigences du corps en jeu, de la parole en mouvement.
- . Travail de recherche et d'expérimentation sur des matériaux textuels divers : du classique au contemporain.

. Cycle 2

De 6h à 8h

Lundi 12h30-16h30

Mercredi 9h-13h

Périodes de travail en commun avec les cycles 3 et C1 (en facultatif)

- . Courts chantiers sur la poésie française et étrangère, la langue de Racine, Claudel, Walser...
- . Travail sur la poésie russe, le mouvement surréaliste en Europe et en Russie.
- . Travail sur les auteurs contemporains.
- . Travail sur les romans/ Dostoievsky, et les adaptations cinématographiques.

. Travail sur sur Molière, Shakespeare, Tchekhov...

Travail dramaturgique spécifique à chacun de ces textes et sur l'analyse active.

. Cycle 3

De 8h et 10h + Préparation aux CET + Masters class

Lundi 15h30-19h30

Mercredi 9h-13h

(Jeudi 9h-13h- préparation CET)

. Périodes de travail en commun sur le même programme des cycles 2

Et

. Approfondissement des acquis et travail d'écriture scénique, textuelle et visuelle.

. Accompagnement des élèves vers la pratique théâtrale en post cursus

. Accompagnement des projets personnels pour le CET.

. Masters class.

. Rendez-vous d'informations avec **'Espace Paris Anim'** Beaujon sur les réalités institutionnelles, sociologiques et économiques du secteur théâtral et les métiers du théâtre, sur les politiques culturelles et la création/structuration d'une association, recherche de lieux de diffusion.

Les cours ont lieu :

Lundi- 12h30-19h30

Mardi- 9h-13h

Mercredi- 9h-13h

Certains Jeudis- 9h-13h (pour les CET- Cycle 3)

Tous les cours ont lieu à **La Maison de la Vie associative et Citoyenne du 8ème** (28 rue Diebold 75008 Paris)

Chant le vendredi du 10h à 11h OPTIONNEL

Au conservatoire Camille Saint-Saëns

+ Ateliers Inter-conservatoires ouverts à tous les cycles

Conservatoire Municipal du 9ème Arrondissement – Nadia et Lili Boulanger

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

Professeurs : Alain GINTZBURGER, Alexandre LECROC-LECERF, Héroïse MANESSIER et Elsa SALADIN

« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain... Le théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. » - Jean Vilar

La classe d'art dramatique du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger / CMA 9 propose une offre d'enseignement du théâtre qui s'articule en différents degrés, du Parcours Découverte jusqu'au Cycle 3 menant au Certificat d'Études Théâtrales.

Notre département offre également un enseignement artistique en élémentaire, en partenariat avec l'école Chaptal pour les élèves de CM2.

Il est aussi le seul à dispenser, sur Paris et la Région, une formation de pratique théâtrale dans le cadre du **cursus S2TMD** (bac technologique Sciences et Techniques Théâtre Musique et Danse). Cette formation est menée dans le cadre du projet partagé avec le lycée Lamartine qui assure la partie théorique du cursus. Le volume horaire est le suivant : en 2de S2TMD (3h de pratique hebdomadaire), en 1ère S2TMD (5h30 de pratique hebdomadaire) et en Terminale S2TMD (7h de pratique hebdomadaire). École du spectateur, proposée à travers la découverte d'une dizaine de spectacles dans l'année, et de rencontres avec les artistes.

Professeurs : Alexandre LECROC-LECERF, Héroïse MANESSIER et Elsa SALADIN

➤ **Le théâtre en CM2, école Chaptal (Alexandre LECROC-LECERF),**

« Les jeux et Le jeu »

Développer l'imaginaire, entrer dans la fiction, dégager son regard de l'écran pour se confronter à la véritable altérité... Comprendre ce qui distingue le jeu d'une cour de récréation et le jeu théâtral... Voilà ce qui constitue l'essentiel du travail mis en œuvre auprès des élèves de CM2.

En partenariat avec l'équipe pédagogique de l'école, nous inviterons les élèves à se déployer en toute confiance et considération face au regard de l'autre. Il s'agira de mettre en place, tout au long de l'année, une sorte de laboratoire où chacun.e pourra tester toutes sortes d'expériences.

- Qu'est ce qui change chez moi quand je sais que l'on me regarde ?

- Qu'est-ce qui change chez l'autre quand il sait que je le regarde ?

- Qu'est-ce qu'un spectateur ?

- Qu'est-ce qu'un acteur ?

Et finalement....

- **Qu'est-ce que le théâtre ?**

- **Le parcours découverte (Alexandre LECROC-LECERF), pour des élèves âgés de 11 à 14 ans.**
« Beaucoup de plaisir et un peu d'exigence ! »

2 heures d'atelier hebdomadaire, sur 1 à 4 ans.

Ce parcours propose une première approche ludique du théâtre basée sur le jeu et le plaisir de la découverte, mais aussi la prise de conscience de l'exigence que nécessite la pratique de cet art.

A travers des échauffements corporels et vocaux, des jeux et exercices, partons ensemble en exploration : quel est notre espace de jeu ? Où se situe le public ? A qui je m'adresse ? Comment créer mon personnage ? Découvrir un cadre, celui du théâtre, dans la joie et le plaisir.

Il sera d'abord question de rencontres, de partages, de la formation d'un collectif en totale cohésion, d'éveiller les singularités de chacun.e au sein du groupe et - à l'aide d'exercices scéniques, d'improvisations, de tentatives de créations au plateau - d'accumuler suffisamment de matière théâtrale pour la mise en œuvre d'un projet ludique mais dramaturgiquement exigeant en fin d'année scolaire.

En l'abordant d'une manière « artisanale », il s'agira de mettre « la main à la pâte » à l'aide de toutes les possibilités qu'offre la pratique du théâtre (écriture, création de costumes et d'accessoires, proposition chorégraphique, musique, marionnettes, etc...) pour permettre la fabrication d'outils collectifs et individuels en vue d'une création théâtrale.

Pour les élèves c'est une occasion de s'ouvrir aux autres et à la différence, de trouver leur place dans le collectif, en se familiarisant à certaines règles du jeu scénique.

Il sera surtout question d'ouverture d'esprit, de respect, d'exigence et de bienveillance.

- **Le parcours d'initiation (Elsa SALADIN), pour des élèves âgés de 15 à 17 ans.**

“Développer sa créativité, apprendre les règles du jeu et oser se tromper !”

3 heures d'atelier hebdomadaire, sur 1 à 3 ans.

Ce parcours propose à chaque élève de mettre en jeu son engagement personnel au sein d'un collectif, à travers l'apprentissage du Théâtre. L'élève est invité à déployer son imaginaire grâce au travail d'improvisation, à découvrir, en les pratiquant, les outils fondamentaux du jeu d'acteur (voix, corps, espace), à exercer son approche des œuvres théâtrales ou non et à appréhender la nécessité du collectif dans le Jeu.

Chaque atelier commence par des trainings corporels et des jeux réguliers, des « **gammes corporelles et vocales** », qui mettent le corps et la voix en mouvement dans l'espace de Jeu. Une invitation à la découverte, dans le moment présent.

Depuis le plateau (émotions, sensations, technique) jusqu'au public (observation, attention et retours bienveillants), un va-et-vient se construit pour que les élèves trouvent ensemble des réponses dans l'expérience du Jeu.

Développer la créativité et l'improvisation : en écrivant à partir de thèmes, mots, styles imposés pour convoquer et déployer son imaginaire, oser dévoiler sa sensibilité et son univers, enrichir son vocabulaire et son style.

Appréhender la nécessité du collectif dans le Jeu : se confronter aux exigences du travail en groupe avec les 1ères bases du masque neutre. Écouter, observer, trouver la disponibilité et l'énergie communes, explorer l'espace ensemble. Parler et chanter ensemble.

Prendre la parole au plateau : lire à voix haute des textes théâtraux ou non,

interroger le texte, le rendre concret pour soi et le faire parvenir aux autres. Donner corps au texte, dans la détente, l'ancrage au sol, l'énergie, le travail sur l'animalité...

École du spectateur possible, à travers des spectacles proposés dans l'année et des rencontres avec les artistes.

➤ **CURSUS CENTRAL**

« Le comédien est le tout du théâtre. On peut se passer de tout dans la représentation, excepté de lui. Il est la chair du spectacle, le plaisir du spectateur. Il est la présence même, irréfutable. Paradoxalement, il est à la fois producteur et produit dans le domaine des signes : il est le peintre et sa toile, le sculpteur, son modèle et son œuvre. Il est le lieu de tous les paradoxes : il est là et il convoque un personnage absent, il est le maître de la parole-mensonge et on lui demande d'être « sincère ».

Anne Ubersfeld « Lire le théâtre II »

- **Le cycle 1 : (Alain GINTZBURGER) Recrutement sur audition accessible aux élèves âgés de 17 à 21 ans.** 4 heures de travail de recherche et d'interprétation.

Grace à des exercices ludiques, des improvisations et des jeux collectifs, nous trouverons les chemins qui mènent aux plaisirs du théâtre.

Le jeu de l'acteur sera central, tout partira de lui, tout ira à sa recherche, à sa rencontre.

Comment être vivant sur scène, trouver sa liberté fondamentale, tout en prêtant son corps à des fictions ?

Comment parler « réellement » à un partenaire, et trouver le chemin de l'autre ?

Comment construire une relation de jeu en épousant les reliefs d'une dramaturgie sensible et pensée au millimètre ?

Comment se faire entendre, faire entendre sa voix intérieure, sa voix d'artiste, tout en activant devant soi, la partition vibrante d'un texte ?

Comment développer son imaginaire, son corps d'actrice/d'acteur, son autonomie, et trouver la joie de son « corps poétique » avec et devant les autres ?

Les grandes œuvres du répertoire seront sollicitées, ainsi que les autrices et les auteurs contemporains qui interrogent le plateau, et offrent des perspectives neuves pour le jeu.

Les élèves seront invités à co-construire des projets personnels, des cartes blanches, des chorégraphies, des playback... qui seront présentés publiquement.

Ils seront également invités à écrire des textes personnels qu'ils mettront en scène avec leurs camarades.

- **Les cycles 2 et 3 (Alain GINZBURGER)**

*** Le cycle 2 : pour les élèves non issus du Cycle 1 des conservatoires parisiens, âgés d'au moins 18 ans, l'accès fait l'objet d'une audition permettant d'apprécier le niveau du candidat, sa capacité à progresser et à s'intégrer dans un groupe constitué. 10 heures de travail d'interprétation.**

***Le cycle 3 : Cycle de perfectionnement et de préparation à une pratique théâtrale autonome. Accompagnement individualisé de projet personnel dans le cadre du C.E.T. 12 heures de travail d'interprétation.**

Le travail sur les grands textes du répertoire classique (Sophocle, Racine, Marivaux, Hugo, Claudel, Tchekhov...), ou contemporain (Beckett, Lagarce, Handke, Koltès, Minyana...) ainsi que les autrices et auteurs de la nouvelle génération (Kae Tempest, Claudine Galéa, Pascal Rambert, Pauline Peyrade, Mariette Navaro, Dieudonné Niangouna, Léonore Confino...) seront au cœur de notre pratique journalière.

Identifier ces langues, les comprendre de l'intérieur, pour jouer « avec » dans tous les styles et sous toutes les « coutures », sera notre direction pédagogique centrale.

Les élèves seront invités à faire des « parcours de rôle », ils partiront en voyage, dans l'intime des mots, des souffles et des langues. Le but final étant d'être trans-formés, déplacés, trans-figurés par l'écriture, par la pensée des poètes, et des dramaturges.

Le rapport à la langue, au sentiment, à la phonation, à la métrique, puis la relation au partenaire dans l'espace, définiront les lignes structurantes de ce travail.

La recherche de la justesse intérieure, de la clarté du dire, de l'innovation sensible sera la base de notre formation d'acteur. Tous les exercices proposés (diction, voix, imitation, danse, espace, sens...) iront vers cette direction.

La connaissance, et l'invention de formes nouvelles guidera notre travail.

Les grammaires révolutionnaires de Pina Bauch, Roméo Catellucci, Gisèle Vienne, Jérôme Bel, Angélica Liddell ou Philippe Quesne... questionneront notre travail et serviront de guide.

Nous dialoguerons avec le théâtre documentaire, la philosophie, l'histoire du théâtre, l'art de la performance, les bruits du monde, les écritures de plateau et les arts plastiques. Le travail avec « les oreillettes », nous permettra d'investir ce réel, ainsi que ces espaces collatéraux.

Mais l'acteur créateur sera toujours au centre.

Tout ira vers son éclosion, son épanouissement.

Par le jeu, et dans l'altérité.

Tout sera fait pour inviter, stimuler et développer le vivant de la créativité de chaque élève.

Grace à notre collaboration avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre, ainsi qu'avec les ressources culturelles et artistiques de l'arrondissement, des rencontres avec des artistes, des auteur-ices, et des professionnels du théâtre seront organisées tout au long de l'année.

Nous irons également voir en groupe plusieurs spectacles faisant écho à notre recherche artistique et pédagogique.

Plusieurs représentations publiques des créations des élèves seront proposées, au fil de l'année, car comme le disait mon Maître de Théâtre Antoine Vitez, « *L'École est le plus beau théâtre du monde, car l'École est un théâtre libre, exempt des contraintes de toute production et surtout de tout accord avec l'opinion courante* ».

En Cycle 3, les élèves valideront leur CET (Certificat d'Études Théâtrales), ce qui couronnera leur présence au conservatoire, leur autonomie théâtrale et leur envol créateur.

Un temps (2h hebdomadaire) pour travailler les projets personnels de chaque élève sera mis en place dans l'auditorium.

Ces restitutions ont lieu à l'Auditorium du CMA 9 ou au Centre Paris anim' Jacques Bravo.

« Le ciel est grand. Le village est grand. La paix éternelle est possible. Écoutez la musique de caravane. Suivez le son qui pénètre tout, englobe tout, rend compte de tout, redressez-vous tout en mesurant et sachant, soyez vers le ciel. Voyez danser les pulsations du soleil et fiez-vous à votre cœur qui bout. Le tremblement de vos paupières c'est le tremblement de la vérité. Laissez s'épanouir les couleurs. Suivez ce poème dramatique. Allez éternellement à la rencontre. Passez par les villages. »

Peter Handke « *Par les villages* »

➤ **Horaires :**

- Parcours Découverte : vendredi 17h-19h pour les 11/12 ans et 19h-21h pour les 13/14 ans, (Alexandre Lecroc-Lecerf)
- Initiation : jeudi 18h-21h (Elsa Saladin)
- Cursus central :

Cycle 1: vendredi 12h–16h (Alain Gintzburger)

Cycle 2/3: mardi 9h-13h (Alain Gintzburger)

Cycle 2/3 : jeudi 9h30-13h et 14h-16h30 (Alain Gintzburger)

Cycle 3 : accompagnement de projet de 2 heures, le jeudi, de 16h30 à 18h30 (Alain Gintzburger)

Les cours des C2/C3 sont ouverts aux élèves de Cycle 1

Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés.

- **Atelier intercycles pour les Cycles 1/2/3** : vendredi 9h-12h (Elsa Saladin)

3 heures facultatives, réservées au travail de scènes, aux projets personnels et transversaux (musique/danse/théâtre), aux partenariats (Nuit de la lecture avec les bibliothèques du 9e, la Maison Victor Hugo...)

Le cursus de théâtre propose également des disciplines optionnelles : **mime, danse et chant à raison** de 2 h/semaine pour chaque discipline.

Les élèves des Cycles 1, 2 et 3 peuvent également participer, sur inscription et/ou audition, aux Ateliers Inter conservatoires, (2 heures facultatives hebdomadaires).

Département Théâtre : de la Découverte au Cycle 3

Coordinateur du département théâtre : Vincent Farasse

Professeurs d'interprétation : Vincent Farasse, Stanislas Sauphanor et Flore Taguiev

Scolarité Théâtre : Maryse Noël

Options :

Aïkido : Julien Dubergey

Danse contemporaine : Riina Koivisto

Atelier Scène : Stanislas Sauphanor et Vincent Farasse (en alternance)

Atelier Improvisation : Stanislas Sauphanor et Vincent Farasse (en alternance)

Artiste associé : en cours

Il y a beaucoup de gens pour dire que le théâtre ne s'apprend pas. Les uns, qui méprisent tout apprentissage, rejoignent ici les autres, qui ne croient qu'au génie. Culte de la spontanéité, culte de l'ineffable – finalement, c'est la même chose. Ce que cette même chose nie, implicitement ou non, c'est le travail, précisément le travail du jeu. Et qui pourrait dire qu'un jeu ne s'apprend pas ? Antoine Vitez
Nous pensons que le théâtre, et plus précisément l'art de l'acteur, est un art extrêmement complexe, qui ne s'acquiert qu'au prix d'un long travail, d'une part technique, mais d'autre part plus personnel. Il ne s'agit pas simplement d'être soi-même, mais, d'entrer dans la pensée d'un auteur, dans sa structure et par là de s'élever et être justement plus que soi-même. Le paradoxe, c'est que pour porter la parole d'un autre, d'un personnage, d'un auteur, il faut être capable de parler en son nom, du plus profond de soi. C'est parce que je la fais mienne que la parole de l'autre devient active, vivante, percutante. C'est parce que je la nourris de ma propre vie intérieure, et que je lui donne forme artistique, que la vie du personnage devient réelle, et la pièce, vivante. *Condamnés à expliquer les mystères de leur vie, les hommes ont inventé le théâtre*, disait Louis Jouvet. C'est à cette immense tâche, tentative vaine et sublime, à laquelle l'acteur doit se vouer, prenant par là une responsabilité à la fois sociale, politique, et spirituelle. Deux professeurs, aux approches différentes et complémentaires, interviennent auprès de tous les élèves, par session semestrielle.

➤ DÉCOUVERTE (11-14 ans) 1ère année 11-12 ans / 2ème année 13-14 ans

Le parcours Découverte est le lieu où l'on apprend à écouter et accueillir l'autre dans sa singularité. C'est l'ouverture vers l'écoute et la confiance mutuelle qui garantirons une cohésion de groupe, une énergie et un langage commun. Par des échauffements collectifs, exercices ludiques, jeux d'improvisations, le groupe découvrira également les fondamentaux du théâtre, le rapport à l'espace, les enjeux de la création collective, le plaisir de jouer, de laisser libre cours à son imaginaire. L'année sera divisée en deux modules : le premier sera consacré à l'importance du travail en collectif, grâce à un travail sur le corps et de jeux d'improvisations. L'adresse au partenaire, le rapport au public, la conscience du corps et du mouvement, le travail sur la voix, le personnage, mais aussi le vocabulaire du théâtre. Nous aborderons également différents répertoires et formes théâtrales, ainsi que des écrits poétiques et un travail collectif autour d'une chanson. Le deuxième module, au second semestre, sera consacré à l'élaboration d'un objet théâtral, qui pourra être consacré à une œuvre, un auteur, ou un thème. L'année se clôturera par une présentation publique. L'investissement personnel de l'élève est indispensable : apprentissage des textes et régularité de la présence sont essentielles au bon déroulement de l'année.

➤ **INITIATION (15-17 ans)**

Le parcours d'Initiation est l'entrée vers le chemin de l'acteur-créateur, solitaire et solidaire, alliant plaisir du jeu et engagement dans le collectif. J'encouragerai l'élève à « devenir un créateur, à prendre conscience de ce qu'il fait et en nommer les parties » (Antoine Vitez). Le parcours sera divisé en deux modules : Le premier sera consacré à la construction d'un travail de groupe basé sur la confiance et le plaisir de jouer. Échauffements, travail sur la voix, le corps, l'espace, l'écoute, l'adresse. Découverte de différentes formes de langages théâtraux, travail autour de textes poétiques. Improvisations libres et dirigées. Les élèves seront invités à développer leur autonomie et leur curiosité. Sera proposé un travail autour de la lecture et de l'analyse de textes. Le deuxième semestre sera consacré à l'élaboration d'un travail autour d'une œuvre, d'un auteur ou d'un thème, qui sera choisi collectivement. Une présentation publique clôturera l'année. L'investissement personnel de l'élève est indispensable : apprentissage des textes et régularité de la présence sont essentielles au bon déroulement de l'année.

➤ **Art+ (X) – Cours transdisciplinaire Théâtre / Musique (13-14 ans)**

Apprentissage pluri et transdisciplinaire Théâtre/Musique + deux autres disciplines complémentaires (Jeu devant la caméra et Musique à l'image 2023-2024 – Recrutement des artistes intervenants en cours.

➤ **LES CYCLES**

Le training

Que ce soit en cycle 1, 2, ou 3, chaque séance démarre par un training. Le terme de training est important, ce n'est pas un échauffement. C'est véritablement un processus de travail, qui évolue sur les 4 années de formation et vise à acquérir, à travers une série d'exercices à difficultés évolutives, une certaine qualité de présence sur le plateau.

● **CYCLE 1 : apprentissage, fondamentaux du jeu**

Travail de l'acteur sur lui-même, construction de la situation. Exercices d'improvisations, travail ouvert à partir de thèmes. Explorations des répertoires classiques et contemporains autour d'axes thématiques.

● **CYCLE 2 : approfondissement, interprétation**

Chaque semestre est consacré à l'exploration et à la pratique d'un auteur. Approches d'auteurs d'époques et de styles variés durant le parcours d'études.

● **CYCLE 3 : perfectionnement et autonomie**

Outre le perfectionnement des qualités d'interprète de chacun, l'élève est progressivement accompagné vers une autonomie de pratique théâtre. Projets personnels, parcours de rôles...

● **ATELIERS FACULTATIFS, OUVERTS A TOUS LES CYCLES :**

- **L'atelier scène**

Travail de scènes, traversée des répertoires permettant de développer son rapport au théâtre.

Un artiste en résidence Un artiste de théâtre (comédien, dramaturge, metteur en scène) à la démarche originale, et reconnue dans le théâtre d'aujourd'hui, est en résidence pour un an au conservatoire. Il travaille avec les élèves de chaque cycle. L'occasion pour les élèves d'entrer dans une démarche artistique singulière. Les élèves ont ainsi eu l'opportunité de travailler avec Laurent Hatat, Alexandre Del Pérugia, Victor De Oliveira, Camille Plagnet, Jeanne Delafosse, Christophe Patty, François Clavier, et Jocelyn Lagarrigue.

- **L'atelier improvisation**

Exploration de l'improvisation immédiate, l'improvisation comme genre théâtral à part entière. Comment écrire au présent, totalement au présent, sans filet. Écrire avec son corps, sa voix, son imaginaire et son écoute.

- Aïkido

Aïkido : Approches de différentes techniques : attaques, saisies, projections, immobilisations, apprentissage des chutes, relation à l'autre, maîtrise de soi, contrôle de l'agressivité, adaptabilité, souplesse...Travail des armes (jo, bokken) spécifiques à l'Aïkido.

Danse Ce cours est une invitation à toute personne curieuse de venir explorer et vivre une expérience du mouvement et chercher le plaisir de danser. C'est un espace où **une attention particulière est portée à l'individualité de chaque élève afin de favoriser son épanouissement et sa créativité**. Nous nous appuyons sur les outils d'analyse du mouvement qualitatif de Rudolf Laban et les Fondamentaux de Bartenieff. Ces outils d'analyse sont avant tout des outils de perception du mouvement. Nous explorerons à la fois des séquences de danse guidée et d'improvisation pour améliorer notre connectivité interne, la présence et notre conscience. L'accent sera mis sur la notion des différentes qualités dynamiques du mouvement. Elles offrent des thèmes d'improvisation. Pour approfondir les pistes d'improvisation, nous proposons diverses expériences de mouvement en aiguisant l'écoute sensible de nos sensations et de nos perceptions pour développer les dimensions créatives et le plaisir du mouvement.

➤ PLANNING DES COURS

Découverte

Mercredi de 13h30 à 15h30 (11-12 ans)

Mercredi de 15h30 à 17h30 (12-14 ans)

Initiations

Lundi de 18h à 21h avec Vincent Farasse

Mercredi de 18h à 21h avec Flore Taguiev

Art+

Théâtre (+ Jeu devant la caméra) : Lundi de 18h-19h30

Musique (+ Musique à l'image) : Jeudi de 18h30 à 20h

Cursus

Cycle 1 : Lundi de 9h30 à 13h30 + le jeudi de 9h15 à 11h15

Cycle 2-1 : Lundi de 14h30 à 17h45 + mardi de 9h15 à 13h

Cycle 2-2 : Lundi de 14h30 à 17h45 + mardi de 9h15 à 13h

Cycle 3 : Lundi de 9h30 à 13h30 + le jeudi de 11h15 à 13h15

Options

Atelier Improvisation : Jeudi de 11h15 à 13h15 (tous les 15 jours)

Atelier Scènes : Mardi de 14h à 17h et Jeudi de 9h15 à 11h15 (tous les 15 jours)

Aïkido : Jeudi de 14h à 16h (au Dojo du Xème)

Danse : en cours

Artiste associé : Mercredi de 10h à 13h

Temps de travail en autonomie (sous réserve de modification)

Cycle 1 : Vendredi de 13h à 16h salle Marivaux

Cycle 2-1 : Jeudi de 16h30 à 19h30 salle Marivaux

Cycle 2-2 : Samedi de 10h à 13h salle Marivaux

Cycle 3 : Lundi de 19h30 à 21h45 et le vendredi de 15h30 à 17h30 salle Marivaux

Artiste associé : Samedi de 14h30 à 17h30 salle Marivaux

Atelier scène : Jeudi de 19h30 à 21h45 + Samedi de 13h à 14h30 salle Marivaux

Conservatoire Municipal du 11ème Arrondissement – Charles Munch

Professeurs : Philippe Perrussel - Anne Caillère - Catherine Salvini

Cycles 1, 2 et 3 (cursus central)

C1: le mercredi de 14h à 18h30 (professeur : Philippe Perrussel avec la possibilité de participer aux cours d'ensemble des mardi et jeudi)

**C2 : le jeudi de 13h à 18h30 (professeur : Philippe Perrussel)
le vendredi de 10h à 14h (professeur : Anne Caillère)**

C3 : le mardi de 10h à 17h

Tous Cycles : jeudi de 10 à 12h. Corporel (professeur : Catherine Salvini)

Catherine Salvini

Parcours Découverte 1 – 11/12 ans – le mercredi de 14h à 16h (site Piver)

Parcours Découverte 2 - 13/14 ans - le mercredi de 16h à 18h (site Piver)

Parcours Initiation : 15/17 ans - mardi de 18h à 21 h (site Piver)

➤ Parcours Découverte – 11/14 ans

« Il faut développer en nous ce qui nous fait aimer le théâtre », Valérie Dréville

- Temps 1. Dans les premiers temps de cette découverte nous nous attacherons par une série d'exercices physiques et ludiques à préparer le corps, à le rendre disponible et ouvert, et à lui restituer des qualités que la vie quotidienne peut lui ôter. Re-imaginer son corps. Le redécouvrir.
- Temps 2. Découvrir le jeu par les jeux. Dans les jeux l'élève oublie ses peurs et ses blocages, il est, avec les autres, pris dans une dynamique circulaire d'échange et de concentration, d'attention et d'écoute.
- Temps 3. Valoriser la découverte de techniques de respiration, de concentration, de relaxation, mais aussi de visualisation et d'improvisation afin de développer la fantaisie de l'élève, ses capacités d'écoute (de l'autre, de l'espace...). Découvrir ses propres moyens d'expression.
- Temps 4. La parole, le texte, la diction, le jeu. Un projet théâtral commun autour d'un texte et d'un auteur. Permettre autant que possible la rencontre et l'échange avec cet auteur. Offrir dans le temps de l'atelier un espace ouvert à toutes les tentatives favorisant la curiosité, la créativité et l'implication au sein d'un collectif dynamique et engagé.

➤ Parcours Initiation – 15/17 ans

« Créer c'est avoir des idées...et c'est une fête d'avoir des idées », Gilles Deleuze

Dans la continuité et sur le modèle du travail théâtral initié en Parcours Découverte, l'accent est mis ici sur le développement du corps sensible de l'acteur, par un travail sur l'intensité de la présence physique de l'élève en jeu.

- 1. Permettre à l'élève de développer ses qualités propres, de se trouver en état de créativité en s'attachant à un travail sur la souplesse du corps rendu libre et spontané, détaché du corps

quotidien. Travail sur la voix et la respiration du texte et travail sur l'intériorité, l'imaginaire, l'objectif étant de faciliter à l'élève le passage de l'un à l'autre.

- 2. Prendre pour support l'inventaire non exhaustif des textes : poèmes dramatiques, poésies, textes du répertoire classique et contemporain, entretiens, romans...S'exercer avec eux à la lecture à voix haute, à la mise en jeu, mais aussi à des partitions gestuelles, des mises en espace.
- 3. Insister sur la dimension ludique du théâtre éprouvé comme un espace de vie et de joie. La joie du jeu vivant et du collectif, expérimentée par la mise en chantier d'un projet commun.
- 4. Partenariat avec le théâtre de la Bastille(direction, Claire Dupont). Mise en place d'un atelier du spectateur en lien avec 4 spectacles choisis dans la programmation du théâtre. Les spectacles sont suivis d'une rencontre avec les équipes artistiques. 2 Master classes d'une durée de 3 heures chacun avec deux des intervenants de la saison. Une présentation du travail des élèves dans la grande salle du théâtre.

Parcours Découverte et Cycle initiation seront sensibilisés à l'art de la marionnette par une approche des techniques de manipulation, plus spécifiquement du Bunraku. La marionnette étant envisagée comme une invitation au détachement et à la libération de nos imaginaires.

➤ **Cursus central : Philippe Perrussel** (mardi - mercredi - jeudi)

Il faut apprendre à être à la fois instrument et instrumentiste.

Donner les outils techniques et artistiques qui apportent l'autonomie et l'unicité.

2 moments de travail :

Les cours

Ils s'appuient sur trois axes : la technique, le jeu et l'acteur

-La technique : apprentissage de la langue du théâtre. La technique y est indispensable tant sur le plan « mécanique » que sur le plan de la pensée afin de rendre la langue moderne et vivante. Une partie importante de ce travail est consacré aux vers classiques et aux alexandrins en particulier lors de travail de scènes mais aussi de poésies, articles, chansons parlées, romans...

-Le jeu : les situations et les personnages peuvent être abordés de façon basique et simple; leur complexité et leur richesse pouvant être abordées au fur et à mesure des progrès de l'élève et s'inclure dans une vraie perspective de réalisation. Ce travail s'adosse à une exploration de tous les répertoires, les styles, les auteurs ainsi qu'à des exercices dynamiques de groupe. Le but étant de trouver sa véritable liberté sur le plateau, le plaisir de jouer.

-L'acteur : Chacun est unique. C'est cette unicité du comédien qui en fait la rareté lorsqu'elle est mise au service d'une œuvre au sein du groupe. A cet égard, un travail sur l'imaginaire et le souvenir particulier de l'acteur est abordé : il concourt à l'éveil de nos émotions qu'il faut apprendre à connaître ou reconnaître et à gérer. Le travail corporel aussi participe de près à la reconnaissance de son instrument physique et sensible. Découvrir ce qu'est l'athlétisme affectif : « *Il faut admettre pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond à des localisations physiques des sentiments.* » (Artaud)

Les modules

- Un stage d'une semaine pleine réservé surtout au 1er cycle : la technesthésie.

Compréhension et appréhension de la parole. Mécanique corporelle et intelligence du sens et du texte. Travail de l'alexandrin.

- Master classes : 2 par an, thèmes choisies en comité d'élèves, avec le professeur. Clown, voix, chœur, mime, masque, cascade, l'acteur dansant, Brecht/Stanislawski, etc... Ces master classes développent l'imaginaire et la capacité à utiliser des outils complémentaires à l'art dramatique sous le regard neuf d'une personnalité du métier.

- Semaine de l'art dramatique : représentations (en avril) pendant une semaine des ateliers réalisés par les élèves, sous forme d'un petit festival : acteurs, metteurs en scènes, costumiers, décorateurs, etc... pendant toute l'année, les élèves testent leur autonomie et leur capacité en créant des spectacles de leur choix (pièces du répertoire classique ou moderne, créations, écritures de plateau,...) sous le tutorat du professeur et débouchant sur des représentations.
- Participation à nombre d'évènements artistiques sur l'arrondissement (bibliothèque, mairie, etc...)
- Cartes blanches : Les élèves qui le désirent sont invités à se rapprocher des élèves d'une autre discipline de leur choix (danse, chant, musique) et de créer ensemble des projets de 15 à 20 mn, générant ainsi une polyvalence entre les 4 arts et donnant lieu à des représentations publiques.

Approfondissement et développement des acquis: Professeur Anne Caillère

Pour le Cycle 2. 1ère année : 4h le vendredi de 10 à 14h

*L'idée, la conviction que j'ai eue il y a assez longtemps, et que je continue à avoir, est qu'il y a des moyens – des techniques presque – pour faire qu'une **pensée s'incarne**, pour faire que la pensée soit visible sur un plateau. Je suis convaincu que le sens peut parvenir, quoi qu'il arrive. Non pas en forçant le texte ni au contraire en le respectant, mais en travaillant les textes, les mots, les corps, l'espace, les rythmes, jusqu'à ce qu'un sens parvienne.*

Patrice Chéreau, Les Visages et les corps

Dans la continuité de l'apprentissage du cycle 1, l'enseignement met ici l'accent sur le **développement des acquisitions techniques et des fondamentaux au service du jeu**, sur **l'exercice renforcé de l'interprétation** et sur la **mobilisation de la créativité**.

À travers un répertoire élargi (qui s'empare aussi bien du théâtre des origines que des œuvres les plus contemporaines et émergentes), deux axes sont ici privilégiés : les qualités de *présence* au plateau et la notion de *responsabilité* de l'interprète

- Qu'est-ce qui fonde **une prise de parole au présent ? Une présence corporelle ?**
- Qu'engage l'acteur et qu'est-ce qui l'engage au regard du poème dont il a la charge : **responsabilité de pensée, d'imaginaire, de codes et formes théâtrales investis ?**

La scène travaillée (ou parcours de rôle) autant que la *scène du plateau* sont les lieux de l'essai, de la tentative, de l'expérimentation. Il s'agit moins d'une réussite ou d'un échec, que d'un choix, celui par le comédien des signes et sens qu'il produit.

Chaque séance s'ouvre par des exercices ou improvisations, par de petites formes d'écriture au plateau, inventées sur le moment ou préfigurées ; elles favorisent une qualité de présence et une entrée collective dans le travail. Elles permettent de former *un ensemble*.

Vous avez dit « corps »? - proposer un travail concret sur la matière du corps. Professeur Catherine Salvini

Tous les cycles - Le jeudi de 10 à 12h

Un temps hebdomadaire où nous approchons les techniques de relaxation, respiration, concentration mais aussi improvisation et visualisation en s'appuyant sur des exercices qui apprennent à penser le corps entier. S'exercer à avoir un corps maître de lui, un « corps dilaté », un corps en jeu, disponible et inventif.

Aimer au théâtre lorsqu'on explore un geste, une attitude, lorsqu'on cherche la mesure d'un déplacement, la précision d'une chute, sa relation à l'autre, à l'objet, pour donner justement plus de corps au texte.

Nous questionnerons l'incarnation et la prise de parole scénique à l'écoute des langues contemporaines.

Ateliers inter-conservatoire

Le conservatoire Charles Munch accueille les cours suivants :

- Danse 2h / sem. Le mercredi matin (professeure : Marianne Isson)
- Chant 2h/ sem. Le lundi matin (professeure : Colette Hochain)
- Alexandrin 2h/sem. Le vendredi matin (professeur : Alain Gintzburger)

Autres ateliers accessibles sur inscription et dans la limite des places disponibles

- Claquettes (professeur : Raphaël Meyrier)
- Percussions corporelles (professeur Ludovic Prével)
- Percussions africaines (professeur : Guy Niang)

Conservatoire Municipal du 12e Arrondissement - Paul Dukas

Département théâtre : du parcours découverte au cycle 3

Enseignants : Anne Caillère, Eve Gollac, Sylvie Pascaud, Betty Bayen, Yasmine Modestine, Ralph Nataf, Thierry Barèges, Nicolas Russeil

Coordinatrice du département : Anne Caillère

Chargé de scolarité : Yazid Zerouk

« *Le théâtre est un art d'aujourd'hui, de l'heure, de la minute, de la seconde même* », Meyerhold

« *Il est profitable que ce que tu trouves ne soit pas ce que tu attendais. Intrigué, excité par l'inattendu.* », Robert Bresson

Tenir, dans un même élan, les fils d'un **apprentissage individuel et collectif** :

- découvrir pas à pas, dans la durée des années de découverte-initiation ou du cycle d'apprentissage initial, ce qui constituera pour chacun son propre parcours d'autonomie : agir au plateau « en son nom », dans sa voie et en singularité ;
- s'engager dans un esprit d'ensemble : la dimension collective, la part de l'Autre, se former avec des alter ego.

La curiosité, le goût de l'essai, le partage des savoirs et la circulation des idées sont le socle de l'apprentissage au CMA.12. Au service d'une pratique exigeante, **accompagnante du projet de l'élève**. Créer le cadre, ouvrir l'espace, offrir le regard et l'écoute permettront à l'élève de se déployer en confiance dans un maximum d'intensité au travail.

L'enseignement, procédant par exercices et ateliers, joue des **doubles temporalités** : il « prend le temps », autant qu'il met à profit la joie de l'esquisse. Il porte l'accent sur les qualités de *présence* et sur la notion de *responsabilité de l'interprète*. Il place au cœur de sa mission *le dialogue avec les écritures* (traversant le répertoire, des origines du théâtre aux formes les plus contemporaines).

Mais il offre aussi à l'acteur en formation une ouverture aux récits cinématographiques et au langage par l'image. La création d'un pôle des arts numériques vidéo et son, ainsi que l'atelier vidéo et le stage cinéma, la proximité et le partenariat avec la Cinémathèque française, sont au cœur du projet d'établissement. Ils enrichissent le récit théâtral du cursus.

➤ THÉÂTRE À L'ÉCOLE CM2 / 2h

Yasmine Modestine

Le parcours Passerelle est la découverte du théâtre pour les élèves de CM2. Nous commençons par des jeux de théâtre inspirés de Viola Spolin qui permettent d'aborder l'espace, la capacité à suivre les consignes, le plaisir de jouer, la création du personnage, la conscience du public, la conscience du corps et du mouvement, le travail sur la voix. Puis vient la découverte d'une pièce de théâtre, du travail choral, de l'apprentissage du texte, des enjeux. Ce travail s'ouvre sur une restitution publique.

➤ **PARCOURS DÉCOUVERTE**

11-14 ans / 2h

Mercredi 15h-17h (groupe 1) / 17h-19h (groupe 2) : Eve Gollac

Le Parcours découverte invite à explorer le théâtre dans sa diversité par le jeu.

Jouer avec sa voix, avec son corps. Avec l'espace, les mots, les objets, le hasard. Jouer avec ses partenaires, faire jouer ses partenaires. Jouer avec le public. Partager.

Les séances s'articulent en trois moments. Un *temps d'exercices* pour découvrir son instrument (corps, voix), apprivoiser l'espace et le rythme, développer l'écoute. Un *temps d'improvisation* pour apprendre à jouer ensemble, muscler son imaginaire, construire des histoires à plusieurs. Un *temps de réalisation* consacré à l'élaboration de petites formes qui mettront en scène aussi bien des textes dramatiques (de Molière à Pommerat en passant par Maeterlinck et Brecht...), que des matériaux poétiques, des mythes... Elles font appel à toutes les ressources du théâtre (conte, clown, marionnette...). Des temps de restitution permettent aux élèves de partager ce travail avec un public.

➤ **PARCOURS INITIATION**

15-17 ans / 3h

Mardi 18h-21h (groupe 1)

Samedi 15h-18h (groupe 2) : Eve Gollac

L'initiation propose de découvrir toute l'étendue de l'art théâtral, de prendre la mesure de ses différentes dimensions : l'attitude de travail (se sentir libre de s'exprimer, accueillir les propositions de ses partenaires), l'instrument de l'acteur (le corps-voix), l'espace de jeu (le son, l'espace et le texte), la notion d'action (agir/ré-agir), l'exploration des répertoires classique et contemporain. Grâce à ces outils, on développe son imaginaire, on devient force de proposition.

L'année commence par des jeux et des improvisations : le groupe fait connaissance et aborde les notions de base. Suivent deux ou trois projets construits autour d'un texte ou d'une thématique, qui donnent lieu à une restitution publique dont la forme varie.

➤ **CURSUS CENTRAL**

« Détruire d'anciennes formes, en essayer de nouvelles. Trouver de nouveaux mots, de nouveaux rapports, de nouveaux lieux et de nouveaux bâtiments. Tout cela appartient au même processus, et tous les spectacles qu'on donne sont autant de coups tirés vers une cible invisible. Le théâtre ne peut avancer que de biais, dans un monde qui, lui-même, marche en zigzag. [...] Mais il n'y a pas que les changements, la destruction, la turbulence, les modes. Il y a des certitudes. Ce sont des moments où soudain, quelque part, on a accompli quelque chose. En ces occasions exceptionnelles, le théâtre de la joie, de la catharsis, de la célébration, le théâtre de l'exploration, du sens partagé et du vivant ne font qu'un. », Peter Brook

Le cursus privilégie la pédagogie croisée : deux enseignantes interviennent au cours des quatre années, incitant les élèves à s'autonomiser au contact d'approches diversifiées et complémentaires.

- **CYCLE 1**

Ouverture et engagement / 17-21 ans / 1 an / 4h

Jeudi 9h30-13h30 / Anne Caillère

Explorer les fondamentaux et poser les enjeux fondateurs de l'apprentissage.

- Par des **exercices** et **improvisations** individuels et collectifs : ouvrir le cercle de l'attention, conscientiser et mettre en jeu sa voix, son corps, le regard, l'écoute, l'adresse au partenaire, l'espace, le temps, toutes notions qu'engagent l'art de l'acteur. Mobiliser et déployer l'imaginaire, développer un univers intérieur, se rendre disponible aux sensations et intuitions.

- **L'interprétation** : la quête du sens/des sens, la pensée qui s'incarne. Appréhender le texte comme un matériau, le découvrir et *jouer de* sa structure, de sa syntaxe, de ses sonorités et silences, et de ses rythmes. Le découvrir sous toutes ses formes (monologuées/dialoguées, dramatiques/non dramatiques, en vers ou prose, classiques, contemporaines et émergentes), y décrypter des situations, des événements, des conflits dramatiques. Et peu à peu, se l'approprier pour l'incarner : l'interprétation est une immersion dans l'œuvre et en soi-même : *lire* l'œuvre autant qu'*être lu* par elle, au plus profond de soi.

Dans le cours de l'année, deux axes de travail se précisent : les qualités de *présence* à la partition et au plateau, et la notion de *responsabilité* de l'interprète : qu'est-ce qui fonde **une prise de parole au présent, une présence corporelle** ? Et qu'engage l'acteur au regard du poème qu'il porte : **responsabilité de pensée, d'imaginaire, de codes et formes théâtrales investis** ?

La scène travaillée autant que la *scène du plateau* sont les lieux de l'essai, de la tentative, de l'expérimentation. Il s'agit moins d'une réussite ou d'un échec, que d'un choix, celui par le comédien des signes et sens qu'il produit.

- **CYCLE 2 / C2.1 + C2.2**

Approfondissement et interprétation / Eve Gollac

18-26 ans / Élèves non débutants en cursus / 2 ans / 9h

Jeudi 17h30-21h30 et samedi 9h30-12h30 et 13h-15h

Donner vie au texte.

Explorer des dramaturgies différentes : comment renouveler et réinventer son approche du jeu pour pénétrer (ou revisiter) différents répertoires.

Aborder le jeu dans son rapport à la durée, apprendre à déplier/déployer une scène, un récit : non pas avoir telle émotion, faire tel geste ou dire telle parole, mais construire un enchaînement d'émotions, de gestes et de paroles et savoir où il doit entraîner le personnage et le spectateur.

Lors de petits laboratoires, explorer l'action verbale : du chant à l'injonction, de la prière au storytelling, action ou réaction, parler est un geste aux multiples facettes.

Le Training

(Samedi 9h30-10h30)

Le training n'est pas un échauffement. C'est un processus de travail qui vise à acquérir, à travers une série d'exercices à difficultés évolutives, une certaine qualité de présence au plateau d'une part (conscience du corps, travail du souffle, du rythme), une attitude/aptitude au travail dans le jeu d'autre part (écriture dans l'espace, invention en écoute du partenaire, maîtrise d'une structure).

- **CYCLE 3**

Perfectionnement et autonomie / Anne Caillère

6h + 3h en atelier scènes / 1 an

Mardi 13h30-16h30 et mercredi 9h30-12h30 (projet CET)

Mardi 9h30-12h30 ou jeudi 14h15-17h15 (heures ouvertes aux cycles 1, 2, 3)

Renforcement de l'interprétation, affirmation de l'engagement artistique à travers un projet collectif ou un parcours de rôle.

Accompagnement du **projet personnel** (C.E.T) : conçu à partir d'une écriture, de matériaux multiples, d'une thématique, avec l'apport possible d'inter-disciplinarité, visant à révéler l'univers singulier de l'élève.

Rencontres d'artistes / Partenariats / Possibilité d'accès pour cette réalisation aux ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris.

- **Atelier complémentaire - atelier scènes / cycles 1,2,3 / 6h**

Horaires ouverts : mardi 9h30-12h30 et jeudi 14h15-17h15/ Anne Caillère

Temps de travail en autonomie en salle Vitez (sous réserve de modification)

Lundi : 12h30-21h30

Mardi : 16h30-18h

Mercredi : 12h30-15h / 19h-21h30

Vendredi : 11h-13h

- **ATELIERS FACULTATIFS, OUVERTS À TOUS LES CYCLES**

- **Atelier vidéo**

Mardi 14h-18h / 4h / Nicolas Russeil

Apprentissage et expérimentation des théories et techniques de réalisation audiovisuelle, du tournage à la diffusion.

- **Stage cinéma**

35h / 1 semaine pendant les vacances d'hiver

Rencontre en immersion avec un.e réalisateur.rice

- **Atelier chant**

Vendredi 10h-11h30 / 1h30

- **Atelier danse**

Vendredi 12h-13h30 / 1h30

Les **ateliers inter-conservatoires** accessibles aux élèves des cycles 1-2-3 complètent la formation (liste diffusée en début d'année). Deux parmi eux doivent être validés au cours du cursus.

➤ **Atelier inter-conservatoire - Mise en scène**

Vendredi 13h-17h / 4h / Sylvie Pascaud

« Le théâtre est la passion de la pensée dans l'espace », Valère Novarina

En première partie d'année, une grande œuvre (Tchekhov, Brecht...) fédère le groupe, décliné en sous-groupes, pour différentes propositions de mise en scènes et études de variations scéniques. Puis, au second semestre, des formes théâtrales construites en séance sont explorées, à partir de textes proposés par les élèves. Par le prisme de questions dramaturgiques, la mise en scène questionne la nécessité des points de vue, la notion de l'espace, du temps, des personnages, des registres, des codes et formes à inventer, à rêver une perspective de création.

Possibilité pour ces élèves de suivre conjointement l'**atelier de scénographie** (dessin-maquette-espace questionné-perspectives) dirigé par Caroline Mexme et Annabel Vergne, scénographes. Cet atelier est proposé sous forme de stages d'une semaine pendant les vacances scolaires, 2 fois dans l'année.

➤ **Atelier inter-conservatoire - Art du conte**

Jeudi 9h30-12h30/ 3h / Ralph Nataf

« Raconter, c'est choisir ce qu'on dit et ce qu'on laisse entendre ».

Trois axes sont principalement travaillés :

- Spécificités de l'art du conteur parmi les différentes disciplines de la scène (théâtre, chant, danse, mime...) : pas de texte par-cœur (c'est la parole personnelle qui devient matière artistique), appropriation de l'histoire par son schéma (le film intérieur), regard subjectif sur le conte (adapter l'histoire à soi-même et comment s'adapter à l'histoire : « l'accord mutuel »). Attitude spécifique du conteur sur scène (parvenir à la « transparence », afin qu'à travers sa présence transparaissent les images), plans universels et culturels ainsi que dimensions symboliques et métaphoriques des contes.
- Spécificités du conte parmi les différents types de récits : personnages archétypaux, dimensions symboliques ou métaphoriques, universalités historique et géographique, valeurs humanisantes.
- Connaissance du répertoire : types de récits de la tradition orale (conte, légende, mythe, fable...), genres de contes (randonnée, conte de sagesse, merveilleux, étimologique...)

L'art du conte cultive les qualités de détente et simplicité de la présence, d'ouverture et chaleur de la relation à l'auditoire, d'esprit de synthèse et clarté, du sens et de la structure du récit, de fluidité et justesse de la parole.

➤ **PARTENARIATS**

- **Cinémathèque française** (musée Méliès et expositions temporaires) : lectures publiques lors des Jeudis jeunes et de la Nuit des musées
- **Nuit de la lecture** / Centre National du Livre et ministère de la Culture
- **Médiathèque et bibliothèque** Hélène Berr et Saint-Éloi : lectures publiques

- **Théâtre de la Tempête (Cartoucherie de Vincennes)** : abonnement et trois journées de master-classes au plateau avec les artistes invités de la saison, restitution publique de l'examen A.E.T en salle Copi
- **Théâtre Paris Villette et théâtre de la Ville** : projet « Passerelles » pour les initiations et projets avec les C.H.A.T

➤ **ATELIERS INTER-ÂGES, OUVERTS À TOUS PUBLICS**

18 ans et plus / 1 an renouvelable une fois

Inscription sur la plateforme paris.fr

- **Atelier conte**

Jeudi 13h-15h / 2h / Ralf Nataf

Découverte des spécificités de l'art de la narration : de l'appropriation de l'histoire à sa narration en public, l'atelier propose une exploration de cette pratique à la fois ancienne et moderne, discipline subtile sous son apparente simplicité. Choix des histoires en fonction du répertoire visé : comment cultiver une parole singulière qui permette à chacun de faire entendre sa voix personnelle ?

- **Atelier théâtre**

Vendredi 19h-21h30 / 2h30 / Thierry Barèges

L'atelier se veut un espace de partage d'expériences et de sensibilités où des participants de tout âge confrontent leur envie de jouer et de vivre une expérience collective au plateau. Cette pratique théâtrale permet à chacun de découvrir ou d'approfondir les techniques de jeu, son rapport à l'espace et aux autres. Un premier temps est consacré à des exercices, jeux et improvisations mobilisant les ressources de l'acteur (souffle, voix, corps, imaginaire...), pour, ensuite, faire collectivement oeuvre autour d'un ou deux textes dramatiques et de leur présentation publique. Plusieurs occasions de rencontre avec le public sont imaginées durant l'année, au conservatoire, mais aussi hors-les-murs.

➤ **CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS THÉÂTRE (C.H.A.T) / collège Verlaine**

2h / Classes de 6e, 5e, 4e, 3e / Betty Bayen, Yasmine Modestine et Fabienne Robert

La Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) offre la possibilité de suivre des cours sur le temps scolaire. Ouvert à tous dans la limite des places disponibles et après un test d'entrée, ce dispositif permet un apprentissage progressif du théâtre et des bases du jeu d'acteur, tout en découvrant et déployant sa personnalité artistique au sein du collectif.

Cette formation initie à la maîtrise des fondamentaux (respiration, corps, voix, espace) et des notions de base (personnage, situation, événement, conflit), en même temps qu'elle apprend par l'expérience singulière du plateau à devenir partenaires de jeu (écoute, adresse) et à se mettre au service de projets communs (tenue d'un dialogue, du récit d'une histoire, engagement, responsabilité). Elle développe l'imaginaire, la curiosité, l'audace, la créativité. Elle ouvre à la connaissance de l'histoire du théâtre, de la mise en scène, de la pluralité des esthétiques et des écritures dramatiques (répertoires classique, moderne et contemporain). Elle offre des occasions régulières de restitution publique des travaux et propose un parcours du spectateur : à travers un choix de spectacles et la rencontre d'artistes et esthétiques variés, elle forme l'élève à l'exercice d'un regard critique et à être un spectateur actif et averti (partenariat avec le théâtre Sarah Bernhardt-Théâtre de la Ville...).

Les séances de pratique théâtrale, de deux heures par semaine, sont menées au conservatoire Paul Dukas. Les séances d'approche culturelle, d'une heure par semaine, se déroulent au collège Paul Verlaine. Contact : Collège Paul Verlaine, 165, rue de Bercy 75012 PARIS site internet : https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2626648/fr/classes-a-horaires-amenages-theatre-chat"

Conservatoire Municipal du 13ème Arrondissement – Maurice Ravel

Département Théâtre : de la classe à horaires aménagés au cycle spécialisé

Professeurs d'interprétation : Olivier Besson, Frédéric Giroutru, Michèle Garay

1. Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHA Théâtre) - Collège Rodin

Pour les élèves de 4e et de 3e.

Professeurs : Sophie Perrimond (CMA13) - Gabrielle Brun (Collège Rodin)

Pour faciliter l'accès à la pratique théâtrale des jeunes, des Classes à Horaires Aménagés Théâtre ont été ouvertes et seront bientôt validées par une convention signée par l'Éducation Nationale (rectorat de Paris), la ville de Paris (DAC) et la Mairie du 13e arrondissement. Percevoir, produire, connaître le théâtre sont les axes principaux de l'enseignement qui s'intègre au projet pédagogique du collège. L'enseignement artistique est assuré conjointement par le professeur de français du collège et le professeur du conservatoire. Ces classes permettent aux enfants de bénéficier d'une pratique artistique renforcée avec un aménagement de l'emploi du temps scolaire. Des passerelles sont ensuite possibles vers l'initiation.

Contact : Collège d'enseignement général Rodin 19 rue Corvisart, 75013

Paris Site internet : <https://clg-rodin.ac-paris.fr>

2. Initiation

3h par semaine de 15 à 18 ans (durée 1 à 3 ans)

Professeur : Frederic Giroutru et option en cours de validation pour un deuxième professeur

Il y a deux groupes d'initiation :

Mardi de 18H15 à 21H15

Mercredi de 18H15 à 21h15

Le sens du collectif est essentiel. Le cursus d'initiation s'intéresse à l'exploration des formes, des répertoires et des techniques. L'enseignement du jeu se base sur l'expérimentation afin de permettre à l'élève de faire ses propres choix et d'aiguiser son esprit critique. Il est essentiel que l'élève puisse acquérir ce réflexe d'auto-évaluation dans un objectif d'autonomie et de découverte de la personnalité artistique. Les élèves sont invités à s'exprimer sur les propositions de leurs camarades, de manière constructive et bienveillante. L'élève qui s'exprime sur ce qu'il vient de voir apprend à formuler ce qu'il perçoit et analyse les propositions des autres.

Apprendre à l'élève à prendre son temps pour faire exister les choses. Travail sur la diction, la projection de la voix (perception des dynamiques: attaques, intensité, crescendo, rythme). Ce travail est lié à la respiration, au souffle.

Le texte théâtral sera central.

Il est demandé aux élèves qui s'inscrivent dans ce parcours un réel engagement et une implication au sein d'un groupe qui va grandir ensemble durant l'année. C'est un contrat de confiance qui s'installe et qui est nécessaire au bon fonctionnement, à l'épanouissement et à la joie de jouer de chaque élève. En dehors de la ponctualité et de la présence au cours, il sera demandé aux élèves de se libérer un temps d'apprentissage nécessaire des textes travaillés. De plus il sera demandé aux élèves et aux parents de réserver la date de présentation publique du travail.

3. Cycle 1

4h par semaine de 17 à 21 ans.(durée 1 an)

Professeurs : Frederic Giroutru et Olivier Besson

Mardi de 14H à 18H

Les élèves se rencontreront dès le début de l'année autour d'un travail choral sur une œuvre du répertoire, qui sera présentée en public après huit semaines de travail. Ce sera donc d'emblée un temps d'urgence, d'immersion, dans l'enthousiasme et la découverte collective autour d'un projet à porter ensemble, très vite. Une prise d'élan, pour expérimenter l'écoute, le souffle d'un imaginaire commun, la pulsation du plateau. Lever l'ancre et quitter la terre ferme le vite possible.

Cette séquence inaugurale du cycle 1 sera assurée par Olivier Besson

Un cycle préparatoire d'ouverture et d'engagement.

Il se situe dans le prolongement de l'initiation car l'élève découvre des poèmes, son rapport à l'autre, à l'espace, comment la parole transforme sa voix, son corps.

Nous abordons aussi bien les textes contemporains que les textes antiques, notamment les mythes qui fondent et continuent à influencer le théâtre d'aujourd'hui (Mouawad, Py, Tempest, Gabily...)

Nous commençons à travailler sur les qualités techniques (diction, prononciation, respiration, maîtrise corporelle...) et les qualités artistiques (poétique du langage, musicalité, intelligence du texte...)

La mise en jeu est individuelle et collective (confrontation aux exigences du travail en groupe à travers le travail de chœur).

Tout en continuant son travail personnel, l'élève devient un membre à part entière du groupe en s'engageant sur le plateau, en étant spectateur actif (par l'analyse critique du travail des autres), tout en étant force de proposition, présent, régulier et concentré. L'élève cherche dès que possible son autonomie en préparant des cartes blanches (« Il y a des théâtres et je cherche le mien »(E Zola), au premier semestre puis un travail collectif autour d'une oeuvre au second semestre: des RV réguliers avec le public.

Formation:

« C'est par l'auteur que commence l'œuvre collective. Sans poète les acteurs et les régisseurs n'ont que faire. »(Stanislavski). L'élève acteur et le pédagogue poursuivent le même but, la poésie.

Qu'est ce qui est important? La métamorphose. Nous cherchons à être autre. « Je est un autre » Rimbaud.

Le projet pédagogique consiste à provoquer des rencontres entre les élèves, des auteurs et des écritures.

La formation de l'acteur, c'est se confronter aux poèmes. Chaque poème est un espace inconnu à découvrir. Chaque poème a son souffle. Chaque auteur invente sa manière de respirer et nous, acteurs, tentons de plonger dans la matière et de nager avec elle. Et comme dit Claudel: « il ne s'agit pas de comprendre, il faut perdre connaissance. »

Se former, c'est se risquer à parler la langue des auteurs (Claudel, Shakespeare, Molière, Dostoïevski, Novarina, Racine, Fréchette, Viripaïev, Cixous...) à parler d'autres langues que la sienne.

L'enseignant s'efforce de guider les élèves vers « leur théâtre ». Il s'intéresse, à la personnalité de chacun d'eux qu'il affirme grâce aux œuvres.

Nous proposons plusieurs cycles qui vont s'adapter à l'évolution de l'élève. La formation devient plus conséquente, plus intensive, au fur et à mesure des cycles.

Nous orientons le cursus sur quelques axes principaux:

Une culture artistique générale (histoire du théâtre).

Découverte d'œuvres théâtrales (lectures, chantiers, écritures).

Pratique régulière du théâtre (comment le poème met en jeu le corps, la voix dans l'espace).

Des cours de danse à partir du cycle 1 ainsi que du chant. La transversalité entre les matières est encouragée.

4. Cycle 2 et 3 :

Professeurs : Olivier Besson, Michèle GARAY et Frederic Giroutru

Tous les cours regroupent les élèves de ces 2 cycles.

Les jours des cours sont choisis par l'élève en début d'année

Cycle 2 : 6 à 8 heures hebdomadaires

Cycle 3 : 8 à 10 heures hebdomadaires

4.1 cours d'Olivier Besson :

Mercredi 10h30 – 14h à partir du mois de Novembre.

Cours ouvert à 15 élèves de C2 et C3.

Le cours se construira autour de deux projets collectifs co-construits par le groupe :

1. Une forme chorale à partir d'un texte contemporain choisi avec les élèves.

La force d'un groupe excède la somme des forces de chacun des individus qui le composent. Il y a dans l'immersion dans le groupe, dans les croyances partagées qui se mettent en place, une puissance d'imaginaire, de joie, d'invention, qui nourrit en profondeur le parcours de chacun de ceux qui s'y immergent. La condition sine qua non de ce travail est l'implication sans réserve de chacun.e, au service d'un projet porté par un grand texte.

2. Une Murder party présentée publiquement en fin d'année.

Il s'agit de co-construire un scénario, d'en trouver la cohérence tout en laissant place à l'univers et à l'inventivité de chaque.une. Exercice tout autant joyeux que délicat. Il s'agit ensuite de se lancer dans une forme très ludique de représentation, dans laquelle l'improvisation en lien direct avec le public, sans filet, a la plus grande part.

4.2. Cours de Michèle Garay

- Lundis 14h à 19h (soit 5h)
- Jeudis de 16h à 21h (soit 5h)
- Vendredis de 14h à 20h (soit 6h)

Tous les cours regroupent les élèves de ces 2 cycles. Les jours des cours sont choisis par l'élève en début d'année. Il est obligatoire que l'élève soit présent au début du cours, au moins une fois par semaine, pour pouvoir bénéficier du travail collectif.

« La liberté de l'acteur »

Débuter les cours par un laboratoire : se concentrer sur les sensations de son corps et la perception du groupe. Affiner l'écoute. Trouver l'amplitude de la respiration, la maîtrise de la voix.

Acquérir la détente dans l'action. Apprendre à utiliser son instrument de jeu : le corps de l'acteur.

Développer ensuite cette recherche grâce au travail individuel dans une mise en espace scénique : expérimenter une direction d'acteur approfondie, une précision du mouvement et de l'occupation du plateau.

Étudier les pièces, comprendre les auteurs, construire les situations, s'appropriier les textes. Être guidé vers l'émotion...

Ouvrir la porte de l'imaginaire pour offrir un jeu fort et soutenir une proposition de personnage originale et subtile.

S'épanouir et pratiquer le théâtre dans la joie. Déployer son potentiel d'acteur, affirmer sa créativité, sa fantaisie, sa liberté.

Formation collective :

Ces séances d'entraînement s'effectuent en groupe. Il s'agit d'ouvrir la perception de l'élève aux sensations de son corps et du groupe. Cette expérience éveille l'intériorité et apporte une énergie de groupe épanouissante et joyeuse.

Ces différents exercices sont accompagnés d'un travail sur la respiration : une prise de conscience de l'amplitude respiratoire, comment s'effectue la circulation de la respiration, comment développer sa puissance vocale...

Cet accès à l'intérieur du corps facilite une ouverture sur l'autonomie créative. L'élève s'exerce à pénétrer consciemment dans le monde clos de ses sensations. Il part à la découverte de lui-même, réapprend son corps, colore sa palette émotionnelle, redécouvre cet outil incroyable, son instrument de jeu : le corps de l'acteur.

Après cette phase de concentration, l'accent est mis sur la dynamique dans l'action. L'exploration de différents rythmes favorise l'épanouissement des réflexes, la souplesse du corps et l'adaptation à l'effort : La nécessité de trouver la détente dans l'action.

L'élève acteur s'adapte au mouvement du groupe, s'exerçant ainsi à une bonne gestion de l'espace scénique ; il accroît également sa faculté à intégrer une multitude d'indications pour s'entraîner à assimiler toutes les directions de jeu qui lui seront données par un metteur en scène.

Ce travail préliminaire sur le corps permet de briser les habitudes comportementales et d'entrer dans des ambiances imprévisibles : sortir du quotidien et ouvrir la porte de l'imaginaire.

Au fil de la séance, l'élève aborde les différents rôles qu'il travaille. De nombreuses propositions ludiques lui permettent de s'exercer à passer rapidement d'un personnage à l'autre ou d'approfondir un seul personnage.

Afin d'éviter de fixer des stéréotypes de jeu, la mise en espace du groupe varie d'une séance à l'autre. Des directions individuelles toujours différentes permettent à l'élève de développer son aptitude à l'improvisation, à l'invention et à l'approfondissement de la recherche du personnage.

Ces séances aident à trouver les personnages par le biais du corps, la création collective y est favorisée, aboutissant à déployer le potentiel de l'acteur, lui donnant accès à sa fantaisie et à son originalité.

Formation individuelle :

Le travail collectif est ensuite développé dans une mise en espace scénique, favorisant ainsi le travail individuel, une direction d'acteur approfondie, une précision du mouvement et de l'occupation du plateau.

Je propose à l'élève une large palette de pièces, différents rôles, différents auteurs, des scènes ou monologues de différentes époques pour éveiller sa curiosité et approfondir sa connaissance du théâtre.

Ainsi pourra être abordé l'exploration de l'œuvre textuelle : comment lire à haute voix, comment découvrir les mots, comment apprendre le texte, s'en nourrir, se l'approprier... pour lui donner corps et pouvoir l'offrir au public.

Cette alternance de travail collectif et individuel favorise une formation solide, car il s'agit d'apprendre à maîtriser l'outil théâtral dans sa globalité :

Le corps, le corps dans l'espace, la puissance de la présence, de la voix...

Le respect du texte, de l'auteur, de son époque, l'analyse sociale...

La recherche de la situation, des enjeux de la scène...

Comprendre les personnages, leur psychologie...

L'étude du rapport avec le partenaire...

Redécouvrir l'écoute, le regard, la sensation, l'imaginaire...

Rechercher, découvrir, approfondir... L'élève explore toutes les facettes du travail d'acteur pour acquérir une capacité à l'autonomie créative, affirmer sa présence scénique et sa personnalité théâtrale.

4.3. Cours de Frédéric Giroutru

4.3.1 Accompagnement des projets personnels des cycle 3

Lundi 10h – 14h – cycles 3

Le CMA13 porte une attention toute particulière aux projets personnels que les élèves de cycle 3 doivent réaliser dans le cadre de leur CET (Certificat d'Etudes Théâtrales). C'est pourquoi nous accompagnons avec beaucoup d'attention chaque porteur de projet tout au long de sa démarche. Le projet doit être validé par l'enseignant.

C'est l'initiative personnelle qui est ici à promouvoir et à encourager afin de former des acteurs créateurs qui développent un point de vue et une vision d'une oeuvre, d'un sujet personnel autour d'une forme de 30 minutes. Cela peut être un travail sur un parcours de rôle ou un projet de création dans lequel il met en scène une équipe dans laquelle il peut s'inclure en tant qu'acteur s'il le désire.

4.3.2 Travail de scènes sous forme de projets collectifs dans le cadre de la préparation du CET.

Mercredi de 15H à 18H : Cycle 3 et Cycle 2.2

Il y aura un premier semestre sur le travail de scènes en vue ou non de préparations de concours.

Il s'agit surtout de s'essayer à différentes écritures, « d'essayer encore, rater encore, rater mieux » comme nous dit Beckett.

Puis au second semestre nous travaillerons le monologue. C'est formateur de se confronter seul aussi à l'expérience du langage. S'investir et tenir la concentration, comme les sportifs, apprendre à trouver son économie respiratoire, à plonger dans le verbe pour en ressortir transformé ! C'est le baptême de l'acteur !

C'est l'athlète du langage, ! Se dépenser corps et âme dans le poème.

Le cursus d'art dramatique au conservatoire 13 comprend également des cours de chant et de danse spécifiquement conçus pour les élèves acteurs. Ces cours sont ouverts aux élèves des 3 cycles.

5. Cours de danse (cycles 1 à 3)

Professeure : Céline GAYON

Mardi de 12h à 14h :

Le cours de danse proposera une danse contemporaine à la physicalité engagée. Nous explorerons aussi comment le mouvement dansé peut porter une certaine théâtralité ou se mettre au service du théâtre. Le cours s'articulera autour de plusieurs outils : travail technique, improvisations dirigées, travail sensoriel, création et composition. Nous puiserons dans l'un ou l'autre de ces outils en fonction des projets menés sur l'année et du groupe d'élèves. Tant que possible une collaboration s'initiera entre les cours de théâtre et le cours de danse, pour développer une interdisciplinarité.

Un stage d'une semaine, programmé durant les petites vacances scolaires, et centré sur un projet spécifique, s'ajoutera aux deux heures hebdomadaires.

6. Cours de chant (cycles 1 à 3)

Professeure : Tamara DUPUIS

Vendredi de 13h30 à 15h30

Le cours de chant propose une interaction entre les dynamiques du corps et de la voix, une symbiose qui est au cœur de l'enseignement dans le parcours d'un comédien interprète. Pour cela, la voix parlée, chantée, expressive, colorée et la voix en mouvement nécessitent la connaissance d'outils de langage, de clarté et de communication qui permettront d'ajuster et d'affiner l'unicité du geste vocal propre à chacun.

7. Cycle spécialisé

Professeurs : Nathalie Bécue Prader Olivier Besson, Lucie Vallon

Le cycle spécialisé théâtre offre sur deux années, pour ceux qui envisagent de s'orienter vers une voie professionnelle, un enseignement renforcé, ouvert sur les réalités de la création théâtrale d'aujourd'hui. Il s'adresse à des élèves ayant un haut niveau formation. Ce parcours propose une confrontation avec la multiplicité des enjeux et des exigences de la pratique du théâtre et du métier d'acteur. Il offre également, avec les ressources existantes, une ouverture sur les métiers et l'économie du spectacle vivant.

Il s'agit d'une formation du CRR de Paris (Conservatoire à Rayonnement Régional), assurée conjointement par les conservatoires du 13e et du 14e arrondissement.

Les informations concernant cette formation sont à retrouver sur le site du CRR : http://crr.paris.fr/Theatre_Cycle_specialise.htm

DU PARCOURS-DECOUVERTE AU CYCLE SPECIALISE.

"Le Théâtre n'est pas seulement un lieu concret, c'est un endroit où nous rêvons ensemble, pas seulement un bâtiment, mais un espace collectif et imaginaire." Declan Donnelan

"la salle nue, le maître et les élèves, aucun objet de décoration, la lumière crue, les murs, une table ou des chaises de rebut. Et dans ce lieu sans grâce la vie fictive se construit. Sans grâce - dis-je du lieu -, pour trouver la grâce » Antoine Vitez

Les jeunes du département-théâtre se confrontent au public à plusieurs occasions et vivent régulièrement des temps d'échange. Les élèves sont dans des groupes correspondant à leur cycle et travaillent sur des projets pédagogiques et des scènes du répertoire classique et contemporain.

Les élèves participent à des stages et à des sorties culturelles, notamment dans le cadre de partenariats avec des théâtres parisiens (Montfort, Théâtre de Belleville, Théâtre 14).

Des enseignements supplémentaires, en danse et chant, font partie intégrante du cursus central des cycles 2 deuxième année et du cycle 3.

➤ PARCOURS DECOUVERTE

Professeure : Alice Benoit et Denis Déon

Durée : 1 à 4 ans

Nombre d'heures : 2h par semaine

1. Découverte 1 (10/12 ans) : samedi de 11h30 à 13h30 Professeur : Denis Déon
2. Découverte 2 (13/14 ans) : samedi de 14h00 à 16h00 Professeur : Denis Déon
3. Découverte 2 (13/14 ans) : mercredi de 16h30 à 18h30 Professeure : Alice Benoit

Le plaisir de jouer seul ou à plusieurs guide l'ensemble du parcours découverte, qui propose un cheminement d'apprentissage de 11 à 14 ans. Les élèves apprivoisent progressivement l'espace scénique et s'y affirment au cours de ces années. Ils expérimentent le rapport à soi et à l'autre.

- 10/12 ans : découverte du théâtre à travers une pratique ludique et collective.

Le potentiel des élèves se développe à travers des exercices ludiques permettant de travailler le corps, le jeu vocal, le mouvement dans l'espace, le jeu improvisé, l'imaginaire, la capacité d'écoute au sein du collectif. Ainsi à travers différents jeux, on touche au jeu théâtral.

Le travail se fait dans un climat de confiance mutuelle qui permet la cohésion de groupe et davantage de lâcher-prise au moment des exercices.

Les matériaux utilisés sont non seulement des textes théâtraux, mais aussi les objets, musiques, images, ou encore des textes non théâtraux (fables, contes) permettant de libérer l'acte théâtral.

Une ou plusieurs présentations publiques auront lieu au cours de l'année.

Des croisements peuvent se faire avec des danseurs et/ou musiciens du Conservatoire.

- 13/14 ans : découverte de l'art de l'acteur

Un training régulier lors de chaque séance permet d'approfondir les outils fondamentaux abordés les deux années précédentes : travail de la voix, du corps, de l'imaginaire, de l'écoute, du corps dans l'espace.

Une création collective est mise en place au cours de l'année, basée sur un texte théâtral classique ou contemporain que l'on questionnera ensemble. D'autres textes, mais aussi du chant ou de la danse pourront s'ajouter au projet.

La dramaturgie et la mise en scène seront abordées, incluant scénographie, costumes et sons. Ce projet est joué une ou plusieurs fois. Cela demande de s'engager dans le processus d'une restitution publique et de s'impliquer dans le collectif. Des danseurs ou musiciens du Conservatoire peuvent s'intégrer au projet, en collaboration avec leurs professeurs.

Pour les élèves en Découverte 1 comme pour les Découverte 2, l'investissement personnel de l'élève est indispensable : apprentissage de texte et présence régulière sont essentielles au bon déroulement de l'année.

➤ **Un atelier Arts de la Scène (ADLS)**

Professeur : DENIS DEON

L'atelier est proposé à 12 élèves de 5ème du collège François Villon. Cet atelier de 2 heures hebdomadaires est proposé conjointement par le CMA 14 (Théâtre) et le Collège François Villon. Il permet une passerelle vers le Parcours Découverte théâtre l'année suivante pour les élèves qui le souhaitent.

Horaires pour les élèves de ADLS : 2 heures par semaine

Ce parcours des Arts de la scène propose une première approche ludique du théâtre basée sur le jeu et le plaisir d'apprendre, pour permettre aux élèves de découvrir certaines règles du jeu scénique dans un esprit de co- construction et de bienveillance.

Il permettra à chaque élève, par la pratique du théâtre de :

- Développer sa concentration.
- Apprendre à canaliser son énergie ;
- Déployer sa créativité.
- Développer son expression orale et corporelle.
- Découvrir la dramaturgie d'un texte, comprendre et analyser les enjeux d'une scène, les relations entre les personnages.
- Appréhender l'espace scénique.

En cours d'année un travail autour d'un texte théâtral choisi par les élèves (à partir d'un corpus proposé par l'enseignant) sera proposé. La présentation devant un public au CMA 14 et au Collège Villon représente un objectif pédagogique : Fruit d'un travail sur l'année, il invite à se rassembler pour défendre un projet collectif, pour le mener à son terme, et l'éprouver devant un public.

➤ **PARCOURS INITIATION AU THEATRE**

• **Professeure : Alice Benoit**

Dans ce parcours on étudiera le langage vocal et corporel de l'acteur sur scène. À l'aide d'exercice et d'échauffements réguliers nous travaillerons l'écoute, la présence scénique, l'engagement, la maîtrise de l'espace, la composition avec l'autre, la choralité, l'imaginaire.

Le travail collectif sera au cœur du projet pédagogique de ce cycle. Avec l'objectif de créer une ambiance de travail joyeuse et dynamique, développer une relation de confiance dans le groupe et instaurer une attitude de travail sérieuse, engagée, et aussi ludique.

L'approche du jeu arrive par des exercices, des jeux dramatiques et des improvisations, dans un premier temps, pour poser les bases des principes du jeu, tels que les personnages, les conflits intérieur et extérieur, les actions physiques et la mise en mouvement de la parole.

L'observation étant un outil indispensable pour l'apprentissage, les élèves seront sollicités en tant que spectateur. L'objectif sera de former le regard des jeunes sur les propositions scéniques qu'ils observent et au fil de l'année de trouver un langage commun, un lexique, qui permet de mettre en mot cette observation. La bienveillance sera au cœur de cet apprentissage.

Le texte peut être introduit dans un deuxième temps. Il sera le reflet et la continuité du travail collectif du début d'année. Une place importante sera consacrée au chœur théâtral, jouer ensemble et mettre le groupe en dynamique.

La création d'un spectacle mobilise l'élève au-delà de sa performance individuelle et lui permet de comprendre des notions de responsabilité vis-à-vis des partenaires ainsi que l'engagement dans le travail.

Que ce soit par la présentation d'un spectacle ou des scènes, une représentation est souhaitée à la fin de l'année pour permettre, comme dans le cas du parcours Découverte, cette rencontre avec le public, l'émotion de ce partage et la joie de cette expérience.

Horaires : 3 heures par semaine Mercredi : 18h30 -21h30.

- **Professeure : Heloise Mannessier**

Pour le cours d'initiation, les exercices sont plus systématiques en début de cours, permettant une prise de conscience corporelle et vocale, nous y travaillerons l'écoute, la présence scénique, l'espace, la relation au partenaire... Il s'agira de développer un travail collectif en mettant notre attention sur le fait d'apprendre à construire des propositions théâtrales collectivement. Comment je construis avec les autres ? La répétition de ce qui surgira des improvisations et l'écriture de plateau sera un des enjeux du travail de l'année. Nous commencerons à aborder de manière plus exigeante mais ludique les enjeux des scènes, les personnages, les conflits, les actions...

Un texte issu du répertoire théâtral (en alternance d'une année sur l'autre entre une œuvre classique et une œuvre contemporaine) ou ponctuellement une œuvre non théâtrale (bd, livre, conte, dessin animé, film...) sera notre colonne vertébrale pour nos interrogations et nos recherches de l'année. Et nous permettra d'étudier la langue et comment s'en emparer.

La présentation de fin d'année permettra de prendre conscience de l'engagement nécessaire et de sa responsabilité vis-à-vis des partenaires de jeu.

Nous organiserons 4 à 5 séances avec les élèves volontaires en C1, C2, C3 afin de construire un travail choral qui trouvera sa place au sein de la présentation de fin d'année. Ces séances permettront les échanges entre les différentes années et un moment de partage et de transmission joyeuse (chaque groupe pouvant apporter ce qu'il sait aux autres groupes).

Horaires : 3 heures par semaine Mardi : 18h30- 21h30

➤ **CURSUS CENTRAL**

- **CYCLE 1**

Professeur : Jérôme Wacquiez

La première année permet aux élèves d'acquérir les bases d'une approche scénique complète, et de faire se déployer leur univers artistique. Les élèves travaillent :

- La partition corporelle et vocale,
- L'écoute,
- La prise de risque,
- L'engagement émotionnel
- Les élèves dessinent la cartographie de leur corps / Ils explorent l'espace scénique, leur présence au monde, et leur relation à l'autre / Ils découvrent différentes formes de langages théâtraux :
- L'improvisation,
- L'imaginaire,
- Le répertoire : textes contemporains, classiques et le travail choral
- Ils peuvent aborder des supports non théâtraux : articles de journaux, textes littéraires, listes, possibilité d'un travail d'écriture / la dramaturgie /

Tout en continuant son travail personnel, devenir un membre à part entière du groupe en s'engageant sur le plateau, en étant spectateur actif des autres (analyse et critique de leur travail) en étant force de proposition, en étant présent, régulier et concentré. Chercher dès que possible son autonomie. Des rendez-vous réguliers avec le public

Un stage d'écriture théâtrale avec un auteur ou une autrice est programmé dans l'année

Le cycle 1 se déroule en un an.

Horaires : 4 heures 30 par semaine

mardi : 14H00 - 18H30

- **CYCLES 2 :**

Professeurs : Alice Benoit et Jérôme Wacquiez

Entrer en cycle 2, c'est déjà être passionné, c'est déjà avoir acquis le socle, c'est déjà avoir envie de voir pousser ses ailes. Il sera donc essentiel de continuer et approfondir le travail de l'élève autour de plusieurs modules:

La Partition Corporelle et Vocale :

- approfondir ses acquis physiques et vocaux, envisager son corps comme la matière première à être vue, comme présence irradiante au monde
- être curieux et oser s'aventurer sur des terres inconnues grâce aux multiples propositions d'interprétations

Exploration de certaines méthodes d'expressions théâtrales :

- travailler la lecture engagée à voix haute en partenariat avec les EAT (écrivains, écrivaines associés du théâtre) / participation à la sélection et au prix des EAT

Se nourrir des auteurs, des autrices :

_aborder différentes écritures dramatiques ;

- écriture contemporaine et classique : avec ou sans personnage, avec ou sans ponctuation ; auteurs/autrices étranger.e.s : la subtilité des différentes traductions, les adaptations ; les auteurs modernes, les romantiques, l'alexandrin ... Explorer au plateau toutes ces écritures
- construire des ponts entre les auteurs autour de thèmes communs, faire résonner leurs sensibilités

Rendez-vous avec le public :

- restitution de projets par cycle autour d'un thème, d'un auteur, d'une autrice, d'un texte, ou d'une proposition de travail transversal, interdisciplinaire, inter-conservatoire
- cartes blanches créées par les élèves, en autonomie
- Projet transdisciplinaire, un projet à mener par année par élève (échange avec des élèves d'autres départements du CMA14 et donc d'autres disciplines artistiques)
- Le cycle se déroule en 2 ans, le diplôme étant l'AET (Attestation d'Etudes Théâtrales)

Le cycle 2 se déroule en deux ans :

Cycle 2/1 :

Lundi 14H/17H

Vendredi 12h30/16h30

Cycle 2/2 :

Lundi 17H00/20H30

Jeudi 10H00/13H00
Vendredi 10H00/12H00
Danse
Lundi 13H00/15H00
Chant
15H30/17H00

- **CYCLE 3 :**

L'entrée en cycle 3 : diplôme CET (Certificat d'Etudes Théâtrales)

- se fait sur un désir et une motivation à poursuivre les études
- désir de déployer son autonomie et de réaliser son projet personnel.
- Traverser une pièce par le prisme d'un personnage, parcours de rôle ou appréhender des scènes classiques et contemporaines
- présence active aux ateliers inter-conservatoire, approfondir ses acquis, explorer de nouvelles techniques (2 ateliers inter-conservatoire à suivre sur les 4 années d'étude)
- finalisation du projet personnel : être en capacité de construire un projet et de mener au bout sa réalisation, les professeurs sont présents aux côtés des élèves en tant que tuteurs.
- Construire un dossier de création
- Construire un budget de production
- Présentation de son projet personnel au public
- Le cycle 3 se déroule en 1 an, le diplôme étant le CET (Certificat d'Etudes Théâtrales)

Le cycle 3 se déroule en 1 an :

Cycle 3 :

Lundi 17H00/20H30
Mardi 10H00/13H00
Mercredi 10H00/12H00
Jeudi 14H00/16H00
Vendredi 10H00/12H00
Danse
Lundi 13H00/15H00
Chant
15H30/17H00

Conservatoire Municipal du 15ème Arrondissement – Frédéric Chopin

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

Le conservatoire municipal du 15e arrondissement propose un enseignement du théâtre pour un public large : enfants de CM2 (10 ans), parcours découverte (11 – 14 ans), parcours initiation (15 – 17 ans), parcours cycles (18 – 28 ans). Selon la progression des élèves, des passerelles sont instaurées entre les différents parcours. Les contenus des différents parcours sont présentés dans ce document par ordre chronologique d'âge des élèves.

PARTENARIAT SCOLAIRE CM2 – EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Jason Barrio

Le conservatoire Frédéric Chopin propose un cours de théâtre hebdomadaire auprès des élèves de CM2 de l'école élémentaire Vigée Lebrun.

Le but de ce cours est de sensibiliser les enfants à la découverte du théâtre dans la bienveillance, l'écoute et le vivre ensemble.

Les élèves découvrent les quelques outils du comédien (détente corporelle, placement vocal, conscience du groupe et de l'espace scénique, improvisation et théâtre d'objet), sous le prisme du conte.

La pédagogie proposée est diversifiée : écriture de conte sollicitant l'imaginaire des élèves, sorties dans des théâtres partenaires (ex : Monfort)...

PARCOURS DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE: 11 - 14 ans

Betty Bayen

Donner le goût des mots et du jeu, du mouvement, du partage, de la parole projetée au monde, se sentir autre, s'épanouir joyeusement sur le plateau, comprendre les enjeux d'un texte, jouer un personnage, Créer, enrichir sa culture... tels sont les premiers objectifs du Parcours découverte.

Au cours du premier semestre, l'apprentissage consiste à découvrir le travail sur la voix, le corps dans l'espace, le jeu avec ses partenaires, le vocabulaire théâtral. Des improvisations collectives et individuelles, à partir d'extraits de textes dramatiques ou non, permettent le développement de l'imaginaire, de l'écoute et de l'adresse. L'étude des dynamiques: de la Nature, des objets, d'une pièce, Une œuvre (musique, dessin, photo...), sert de clé pour ouvrir des pistes de création. Un travail ludique autour de la langue est proposé, sur les mots et le dessous des mots.

Au deuxième semestre, les élèves découvrent les bases de l'interprétation à leur rythme, autour d'une pièce de théâtre et/ou d'un montage de textes.

Ce processus de travail aboutit à une présentation publique dans le but d'éprouver collectivement la solidarité, la discipline, l'énergie d'une communauté de plateau, et par dessus tout d'expérimenter la rencontre, l'adresse, le partage de ce récit collectif avec un public.

Différents projets transversaux avec des partenaires internes (classe de piano...) et externes (médiathèque...) peuvent être proposés en Parcours découverte.

Pour enrichir leur culture théâtrale, des spectacles sont conseillés en cours d'année. L'assiduité et le travail personnel continu sont essentiels pour acquérir les bases. Une réunion de présentation de la formation est prévue en début d'année.

Cours de 2 h hebdomadaires par groupe. Samedi 14 h-16 h et 16 h-18h

PARCOURS INITIATION: 15 - 17 ans

Betty Bayen

En Parcours d'initiation, les élèves sont invités à développer leur individualité, en la mettant au service du groupe, du projet, du public. Il s'agit d'étendre, d'élever et d'approfondir ses capacités de création et de présence en scène, de chercher une disponibilité dans le jeu, un engagement dans le corps, prendre conscience des enjeux d'un texte et se l'approprier, chercher la véracité du personnage, et le rendre le plus justement possible devant un public.

La première partie de l'année est constituée d'une mise au diapason du groupe autour d'improvisations collectives et individuelles, ouvrant l'imaginaire. L'étude du mouvement et de la poésie du geste vient compléter les fondamentaux de l'art dramatique, dans un esprit de recherche permanente. Selon la thématique choisie ou le projet de classe, les élèves sont amenés à créer des petites formes, publiques ou non.

La deuxième partie de l'année est consacrée au processus d'interprétation, d'une pièce classique ou contemporaine, ou d'un montage de scènes. Son aboutissement donne lieu à une présentation publique du travail : non comme une fin en soi, mais pour éprouver d'abord collectivement la solidarité, la discipline, l'énergie d'une communauté de plateau, et, par dessus tout, expérimenter la rencontre, l'adresse, le partage de ce récit collectif pour et face à un public comme moment ultime d'un processus théâtral.

L'assiduité et le travail personnel continu sont essentiels pour progresser. Une réunion de présentation de la formation est prévue en début d'année.

Différents projets transversaux, des partenariats extérieurs, ou encore un atelier de découverte du théâtre d'objet, peuvent être proposés en Parcours d'initiation. Des sorties au théâtre, ou dans des lieux en rapport avec le texte étudié, peuvent être conseillées, pour développer un regard critique sur les thèmes abordés en cours, connaître les différents genres théâtraux (comédie, drame...), découvrir les métiers du spectacle vivant, enrichir sa culture, et appréhender les formes théâtrales émergentes.

3h de cours / Horaires : mercredi de 17h à 20h

PARCOURS CYCLES 1 – 2 - 3

Pierre-Alain Chapuis

Les temps d'enseignements se répartissent comme suit :

Cycles 1 : 4h. Les mercredis de 9h30h à 13h30. (Les cycles 1 peuvent participer en tant qu'auditeurs, selon leurs disponibilités, aux cours des cycles 2 - 3)

Cycles 2 : 8h. Cycle 3 : 10h. Les cycles 2 et 3 se ventilent globalement, avec des temps communs, sur les lundis de 10h à 17h (pause d'une heure), et es mardis de 9h30 à 16h30 (pause idem).^[L]_[SEP]

Chaque cycle donne lieu à un travail de scènes choisies par les élèves, issues des œuvres majeures du répertoire ou du théâtre contemporain.

Chaque cycle donne lieu à un entraînement corporel et fait appel à des jeux d'improvisations.^[L]_[SEP] Les élèves des cycles 1 et 2 - 3 travaillent semestriellement autour d'une pièce, d'un auteur, d'une thématique technique ou dramaturgique, à partir des œuvres majeures du répertoire. De même des « cartes blanches » peuvent ponctuellement être élaborées par les élèves.^[L]_[SEP] Chacune de ces formes donne lieu à des présentations pour mettre à l'épreuve publiquement l'interprétation.

Les élèves des trois cycles ont un accès privilégié à des ateliers propres au CMA 15 en matière chorégraphique (claquettes, danse contemporaine).

Ils sont sollicités pour participer en tant que comédiens à ces ateliers chorégraphiques.

Ils participent également, en tant que comédiens, à des projets ponctuels interdisciplinaires avec la musique.

Cycle 1

Il aborde les bases de l'interprétation à partir des fondamentaux techniques du jeu et du répertoire théâtral.

L'apprentissage se fait par exercices techniques jeu, improvisations, étude de scènes. Il convoque l'imaginaire, l'engagement collectif, la découverte des « règles du jeu ».

Il insiste sur la faculté et la propension à « croire » à ce qu'on joue, la recherche du « vrai » et l'affirmation d'un point de vue originel.

Les élèves de cycles 1 qui le souhaitent peuvent participer, prioritairement comme auditeurs, aux cours de

Cycles 2 - 3

Ils visent l'élargissement de la présence, l'épanouissement des moyens scéniques, l'appropriation des fondamentaux de l'interprétation, l'exploration des dramaturgies classiques et contemporaines.

Il stimule et encourage les points de vue, attise le désir de recherche, en portant plus haut l'imaginaire, l'autonomie, le « savoir être » en scène et le goût de la métamorphose.

Organisation du travail

Il accompagne la réalisation de projets personnels en cycle 3, la réalisation de cartes blanches en autonomie pour tous ces cycles, et des étapes de présentation publiques des travaux d'interprétations en cours.

Il organise, autour d'une ou deux œuvres, voire d'un auteur commun, d'une thématique, des représentations publiques en milieu d'année et en fin d'année.

Subsidiairement, des élèves peuvent être accompagnés dans la préparation des concours, non comme fin en soi, mais comme mise à l'épreuve et évaluation du travail en cours.

Esprit de la pédagogie

Le temps de travail est partagé entre exercices de jeux et approche des textes. Tous les exercices ou « entraînement » doivent favoriser l'état de jeu et l'entrée en fiction. Rien n'est purement technique : c'est en jouant qu'on se prépare à jouer.

Tout autant qu'exercice du « connais-toi toi-même » qu'initie l'apprentissage du jeu, se rencontrer, c'est rencontrer l'autre qui prend la forme du texte, du rôle, du partenaire, du groupe rassemblé dans l'apprentissage. Il n'est nulle formation « solitaire ».

L'interprète cultive le doute fructueux et apprend à se méfier des évidences. Son seul maître est l'état de découverte et d'ouverture qui lui permet d'accéder à sa propre souveraineté sensible, Il faut « chercher sans violence la vie affective », celle d'un acteur créatif et éclairé.^[1] Car la joie est une vertu cardinale pour que l'arbre porte ses fruits : joie de jouer comme moteur, légèreté comme amie, et humour, autant que possible, comme compagnon.^[2] La dimension ludique est primordiale, de même que la rêverie : l'interprète en devenir est un « cherchant », pour lequel le « rêve » éveillé est un outil précieux.

La pédagogie initie à un vocabulaire, une grammaire et une pratique des signes du jeu, qui ne se résument pas à un inventaire de « recettes ». L'art sous toutes ses formes en est l'horizon, l'acquisition d'une autonomie de points de vue le moyen.

L'engagement et l'assiduité sont les conditions incontournables de cet apprentissage.

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

Sommaire

- 1. Parcours Initiation**
- 2. Classe théâtre : contenu pédagogique et répartition des cours par cycle**
 - Cycle 1
 - Cycle 2
 - Cycle 3
- 3. Planning hebdomadaire**
- 4. Une pédagogie de projets**
 - Partenariats
 - Master-class
 - Cartes blanches
- 5. Calendrier des présentations publiques**
- 6. Fonctionnement**

1. - Parcours Initiation

Le parcours Initiation en théâtre s'adresse aux élèves de 15 à 17 ans à raison de 3 heures par semaines

Maximum 15 élèves par classe.

Lundi

18 h 30 / 20 h 30 : avec Virginie Barreteau

Dans un premier temps, constituer et former le groupe, élaborer ensemble des règles et un vocabulaire commun, une confiance. Nous débuterons l'année par des exercices ludiques qui sollicitent et mettent en jeu la voix, le corps, l'imaginaire, l'interprétation sera abordée par l'improvisation.

- Découverte et exploration des textes de l'autrice contemporaine Marion Aubert : ces textes interrogent et exacerbent la théâtralité, le rapport au public, le comique, l'exigence de la langue et la précision du geste. "tumultes", "débâcles", "le brame des biches", "saga des habitants du Val de Moldavie", "orgueil, poursuite et décapitation", "les Histrions (détail)".

- Sessions d'écriture dramatique (aller-retour écriture et essai des textes écrits au plateau)

Mercredi- une semaine sur deux-

19 h / 21 h : avec Eric Jakobiak

Improvisation : du monologue intérieur au dialogue.

Interprétation : maîtrise du corps et de la voix, du souffle et de la respiration. Constitution d'un répertoire personnel de poèmes.

Rencontres à la fin du premier semestre avec les élèves de cycle 1.

2. Cursus : classe théâtre - cycle 1, 2 et 3-

La classe théâtre du CMA 16 s'adresse aux jeunes âgés de 17 à 26 ans – Débutants de 17 à 21 ans et non débutants de 18 à 26 ans.

Professeur et Coordinateur du Département théâtre : Eric Jakobiak.

Virginie Barreteau intervient régulièrement dans la classe théâtre.

Disciplines associées :

Professeur de chant musiques actuelles : Laurent Mercou.

Professeur de danse : Natalia Masselot.

Professeur de Percussions traditionnelles Baptiste Darsoulant.

Professeure de Hip-Hop : Nancy Jamieson.

La classe **théâtre du conservatoire municipal du 16e arrondissement** prend en compte les différents degrés de motivation des élèves. La pédagogie en théâtre se construit à partir de la personnalité des élèves comédiens. Leurs travaux sont régulièrement évalués tout au long du cursus. Aux présentations de travaux et examens en public dans l'Auditorium du conservatoire, s'ajoutent deux cartes blanches annuelles à partir de projets des élèves eux-mêmes, aussi bien en tant qu'auteurs, metteurs en scènes, dramaturges, ou comédiens. Il s'agit d'encourager les jeunes générations à acquérir une autonomie leur permettant de construire le théâtre de demain. La sélection des candidats sur auditions, tests et entretiens d'entrée se fait avec la volonté d'accueillir des jeunes acteurs d'origines, d'âges et de niveaux scolaires et universitaires différents. Le professeur de théâtre enseigne l'improvisation, le développement vocal et l'ouverture corporelle, la prosodie, les répertoires classiques et contemporain, il accompagne les projets d'élèves et dirige les projets de classe. Pour les élèves d'Initiation et pour ceux de cycle 1 et 2, l'interprétation est abordée par l'improvisation. Le travail des élèves est régulièrement évalué par Eric Jakobiak en concertation avec Virginie Barreteau pour le théâtre et par chacun des professeurs des disciplines associées.

danse pour comédiens avec Natalia Masselot : *le cours de danse pour comédiens vise à éveiller, explorer et approfondir les sensations corporelles à travers un travail autour des fondamentaux de la danse afin de développer et d'affiner la conscience du corps en mouvement et d'apporter à tous un vocabulaire commun. A travers l'exploration du mouvement et l'improvisation les élèves appréhendent des notions telles que l'espace, les dynamiques, le temps, la relation à la musique, l'énergie, le poids, la relation à l'autre, afin de développer la créativité de l'élève. Le rajout d'un cours de danse en plus est à l'étude. A planifier – soit les lundis soirs en salle de danse soit les jeudis de 15 h à 17 h-dans l'auditorium.*

- **Cycle 1 :**

Mardi :

- **13 h / 15 h Percussions traditionnelles** – un cours de 2 heures une fois par mois ouvert aux élèves de cursus et d'Initiation avec des élèves de musiques actuelles- Professeur Baptiste Darsoulant. *La pratique des percussions traditionnelles développe le sens du rythme indispensable à la formation de l'acteur.*
- **19 h / 21 h théâtre : de l'improvisation au texte** - Improvisations en solo, en duo et collectives., avec et sans paroles à partir de circonstances proposées et de situations de conflits.
Œuvres au programme : Paul Claudel « Partage de midi » et « L'Echange »

Lectures de pièces de théâtre contemporain d'autrices et d'auteurs vivants et sélection d'une œuvre qui sera montée en novembre 2025.

Vendredi :

- **10 h 30 / 12 h – cours de Hip-hop** par Nancy Jamieson pendant 23 semaines.

Cours de théâtre facultatifs en cycle 1 :

Samedi

14 h / 15h : préparation des projets de partenariat avec les structures de diffusion du spectacle vivant partenaires du conservatoire.

15 h / 16 h : prosodie : la passion amoureuse dans le répertoire avec Eric Jakobiak.

- **Cycle 2 :**

Mardi :

- **10 h 15 / 13 h 15 chant** avec Laurent Mercou (11 séances/an)

Prise de conscience via des exercices techniques des possibilités vocales de chacun. Les étudiants vont découvrir l'influence que cela peut avoir pour servir un personnage, une émotion, ou une direction d'acteur demandée. En parallèle, le fait d'avoir à défendre une chanson en solo, en suivant les consignes demandées aura pour objectif de permettre l'autonomie.

- **Théâtre 15 h 30 / 17 h 30. : Improvisations avec** Eric Jakobiak. **Identification et distanciation** : Improvisations à partir d'une situation, d'une mémoire sensorielle d'un thème ou d'un objet. Les actrices et acteurs doivent parler et agir « comme s'ils étaient quelqu'un d'autre » Des exercices d'identification puis de distanciation permettront aux actrices et acteurs de mieux se connaître pour trouver la juste distance avec leurs émotions dans le plaisir du jeu.
- **17 h 30 / 18 h 30 Improvisations à partir des enjeux de scènes du répertoire** –avec Eric Jakobiak

Mercredi :

- **16 h 30 / 18 h 30 : accompagnement de projets personnels d'élèves** avec Eric Jakobiak et Virginie Barreteau en alternance.

Jeudi

- **13 h / 14 h 45 Théâtre : projets collectifs** dirigés par Eric Jakobiak « **Tchékhov et Stanislavski, La Mouette et les pièces en un acte** ». Traduction de **Françoise Morvan et André Markowicz**.

Vendredi :

- **10 h 30 / 12 h – Cours de Hip-hop** par Nancy Jamieson pendant 23 semaines.

Samedi

- **13 h / 14 h Théâtre contemporain** avec Eric Jakobiak – Autrices : Virginie Barreteau, Pauline Peyrade, Claudine Galéa, Sonia Chiambretto, Nathalie Fillion, Sara Stridsberg....

Optionnel en cycle 2 :

Percussions traditionnelles

Jeudi 10 h 15 / 12 h 30

Atelier corporel et vocal dans l'auditorium avec Eric Jakobiak

Vendredi

10 h 30 / 12 h 30. Cours de hip-hop avec Nancy Jamieson. Une semaine sur deux.

Samedi

10 h / 12 h

Mise en jeu des répertoires classiques et contemporains avec Eric Jakobiak, scènes choisies par les élèves.

14 h / 15h : préparation des projets de partenariat avec les structures de diffusion du spectacle vivant partenaires du conservatoire.

- Cycle 3

Mardi

- **10 h 15 / 13 h 15 : chant avec Laurent Mercou (11 séances/an)**
- **15 h 30 / 17 h 30 théâtre : Improvisations** avec Eric Jakobiak. **Identification et distanciation** : Improvisations à partir d'une situation, d'une mémoire sensorielle d'un thème ou d'un objet. Les actrices et acteurs doivent parler et agir « comme s'ils étaient quelqu'un d'autre ». Des exercices d'identification puis de distanciation permettront aux actrices de mieux se connaître pour trouver la juste distance avec leurs émotions dans le plaisir du jeu.

Mercredi :

- **16 h 30 / 18 h 30 : accompagnement de projets personnels d'élèves** avec Eric Jakobiak et Virginie Barreteau – en alternance

Jeudi

- **10 h 15 / 12 h 30 – auditorium- théâtre : atelier corporel et vocal** avec Eric Jakobiak
- **13 h / 14 h 45 : projets collectifs** dirigés par Eric Jakobiak « **Tchékhov et Stanislavski, La Mouette et les pièces en un acte** ». Traduction de **Françoise Morvan et André Markowicz**.

Vendredi :

- **10 h 30 / 12 h – cours de Hip-hop** par Nancy Jamieson pendant 23 semaines

Samedi

- **13 h / 14 h Théâtre contemporain** avec Eric Jakobiak – Autrices : Virginie Barreteau, Marion Aubert, Pauline Peyrade, Claudine Galéa, Sonia Chiambretto, Sara Stridsberg,
- **14 h / 15 h : préparation des projets de partenariat avec les structures de diffusion du spectacle vivant partenaires du conservatoire** avec Eric Jakobiak
- **15 h / 16 h : prosodie. Poésie et scènes en alexandrin** avec Eric Jakobiak. **Poésie** : la consigne est d'avoir toujours en chantier un poème en vers – alexandrins ou vers libres- ou un texte littéraire en prose pour que chaque élève constitue un répertoire poétique

personnel. **Scènes en alexandrin** : Corneille, Molière, Catherine Bernard, Racine.

Optionnel en cycle 3

Mardi

Percussions traditionnelles avec Baptiste Darsoulant

17 h 30 / 18 h 30 Improvisations avec Eric Jakobiak

Samedi

10 h / 12 h

Mise en jeu des répertoires classiques et contemporains avec Eric Jakobiak, scènes choisies par les élèves : - optionnel en cycles 2 et 3

3. Planning hebdomadaire

danse pour comédiens avec Natalia Masselot *A planifier – soit les lundis soirs en salle de danse soit les jeudis de 15 h à 17 h-dans l’auditorium.*

- **Lundi**

Parcours Initiation

18 h 30 / 20 h 30 – cours hebdomadaire- : avec Virginie Barreteau

- **Mardi**

10 h15 / 13 h15 chant : - cycles 2 et 3 – avec Laurent Mercou (11 séances/an)

15 h 30 / 17 h 30 Improvisations – élèves de cycle 2 et 3 –avec Eric Jakobiak

17 h 30 / 18 h 30 Improvisations à partir des enjeux de scènes du répertoire – optionnel en cycle 1, 2 et 3 –avec Eric Jakobiak

19h / 21 h élèves de cycle 1 avec Eric Jakobiak. De l’improvisation au texte.

- **Mercredi**

16h 30 / 18 h 30. **Accompagnement des projets personnels d’élèves.** En alternance une semaine sur deux. Professeurs Virginie Barreteau ou Eric Jakobiak

- 19 h / 21 h : **parcours Initiation** - une semaine sur deux- avec Eric Jakobiak.

- **Jedi**

10h15 /12h30 atelier vocal et corporel dans l’auditorium – cycle 3. Optionnel en cycle 2. Avec Eric Jakobiak.

13h / 14 h 45 projets collectifs dirigés de la classe.

- **Vendredi**

10h 30 / 12 h. Cours de hip-hop avec Nancy Jamieson. Une semaine sur deux pendant 23 semaines.

- **Samedi**

10 h / 12 h mise en jeu des répertoires classiques et contemporains avec Eric Jakobiak, scènes choisies par les élèves.

13 h / 14 h théâtre contemporain -

14 h / 15h préparation des projets de partenariat avec les structures de diffusion du spectacle vivant partenaires du conservatoire : cycle 2. Facultatif en cycle 1.

15 h / 16 h prosodie avec Eric Jakobiak.

4. Une pédagogie de projets :

• Partenariats :

Théâtre de la Bastille. : proposition est faite à 17 élèves de s'abonner à 5 spectacles que nous voyons ensemble, que nous analysons en classe afin de préparer la création par les élèves d'une forme théâtrale d'une heure au théâtre de la Bastille au printemps 2024

Le théâtre Nanterre-Amandiers favorisera les rencontres entre les élèves de la classe théâtre du CMA 16 et les auteurs et autrices invités par le théâtre.

- **Master-class** : rencontre de personnalités artistiques sous forme de stages au CMA 16 ou hors les murs. André Markowicz à la Maison Victor Hugo en janvier 2024.

<https://youtu.be/eGv6uhcEhOA?si=cJTAKe9E17EocEID>

- **Cartes blanches** : les élèves sont invités chaque année à proposer des cartes blanches. Les élèves volontaires écrivent une note d'intention pour une forme théâtrale libre : écriture personnelle, adaptation, montage qu'ils remettent à la directrice du conservatoire. La directrice en choisit deux qui sont présentées en novembre et en mai de l'année scolaire en cours.

5. Calendrier des présentations publiques des travaux d'élèves :

Novembre 2024 :

- Carte blanche d'Ambre Brisset « A s'en crever le cœur ». Ecriture personnelle.
- Le sens de la vie d'Emma – extraits d'une traduction inédite d'un roman théâtral de Fausto Paravidino par Caroline Michel. Centre International de la traduction. Texte sélectionné par les élèves de cycle 1 de l'année scolaire 2023 / 2024.

Décembre 2024 « première évaluation des travaux d'élèves »

Avril 2025 deuxième évaluation des travaux d'élèves du Département théâtre

Mai 2025 carte blanche 2 aux comédiens – sélection du projet à venir-

Juin 2025 : deux journées de présentations publiques en juin 2024 des travaux de fin d'études des élèves comédiens

Les dates des présentations hors-les-murs sont en cours de planification : Maison Victor Hugo, Cinémathèque, Kiosques en fête, théâtre de la Bastille, théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, hôpital Sainte Perrine....

6. Fonctionnement

La pratique du théâtre dans les conservatoires d'arrondissements parisiens est structurée par un règlement pédagogique et le fonctionnement obéit à un règlement intérieur commun aux trois disciplines Musique, danse et théâtre.

Sur le plan pédagogique l'art dramatique est une discipline qui requiert une implication assidue et régulière en cours mais nécessite aussi des temps en plus de travail personnel et collectif.

Par ailleurs, les projets d'élèves sont encouragés au travers des cartes blanches et participations aux différents partenariats en veillant à ce que les répétitions nécessaires pour ces créations se situent en dehors des heures de cours.

De façon à responsabiliser les élèves majeurs, ceux-ci sont invités à signer eux-mêmes la feuille de présence avant chaque cours. Ils doivent être présents pour cela au moins cinq minutes avant le cours

Conservatoire Municipal du 17ème Arrondissement – Claude Debussy

Le conservatoire du 17^{em} accueille les jeunes de 11 ans à 26 ans, de la découverte du théâtre jusqu'à une pratique plus intensive pour le cursus central.

Il expérimente aussi depuis cette année une classe éveil avec des enfants de cm2, en partenariat avec une école élémentaire du quartier.

Quel que soit le degré d'apprentissage, la rencontre de l'autre, de soi, le travail en collectif, le plaisir du jeu mais aussi l'exigence technique et artistique indissociable à cette pratique sont au cœur des préoccupations de l'équipe pédagogique.

Parcours découverte (de 11 à 14 ans) / Professeur : Nicolas Guimbard

Le parcours découverte permet de vivre une aventure artistique et ludique en s'éveillant aux différentes facettes de l'art théâtral et du jeu.

- être et faire
- jouer et inventer
- découvrir son corps sensible : à l'écoute, regardant et respirant
- envisager le plateau et la scène avec son volume, sa perspective.
- se déplacer dans l'espace.
- laisser sortir sa voix.

Le rythme de deux heures hebdomadaires permet d'aborder les séances de façon décontractée. légère et drôle.

à base d'échauffements, ils sont tous sur le plateau en même temps : marches, rythmes, modulations, acceptation du silence.

Puis des improvisations : situations, relations, conflit intérieur. jouer à deux ou à trois.

à partir de leurs improvisations, nous abordons avec eux l'écriture bord plateau. écrire une partition et la répéter. Mais également le travail de scènes. Ils apprennent le texte par cœur et nous le mettons en vie sur la scène.

l'objectif pédagogique essentiel est de partir des élèves, de leur présence naturelle, de leur façon d'être et de parler. Et surtout, qu'ils découvrent, qu'ils jouent pour un public. Assumer, s'affirmer, se laisser regarder et se laisser entendre.

« Découverte » comme classe est un espace d'échange au plateau où les jeunes gens s'expriment tandis qu'ils expérimentent les langages du théâtre.

Rythme : 2 heures hebdomadaires

Horaire et lieu du cours : mercredi de 13h30 à 15h30 (groupe 1) en salle 301.

Mercredi de 15h30 à 17h30 (groupe 2) en salle 301.

Initiation (de 15 à 17 ans) / Professeur : Anne de Queiroz

La classe d'Initiation permet aux élèves d'explorer leur potentiel artistique, d'acquérir les bases du théâtre, de développer la confiance en soi et d'exprimer ses émotions et pensées à travers le jeu d'acteur.

« Le monde entier est un théâtre » (W. Shakespeare)

Il s'agira d'explorer, grâce à une pédagogie de projet, les fondamentaux du jeu de théâtral et du langage scénique.

Dans un premier temps, par des jeux dramatiques et des improvisations, nous veillons à créer une dynamique de groupe bienveillante et stimulante, joueuse et concentrée à la fois.

Rapidement, nous découvrons différentes approches de la construction scénique en confiant à chaque élève une scène d'auteurs différents.

Convoquant une implication de chacun.e des participant.e.s, nous développons, en parallèle, un projet pour l'année : l'exploration et la mise en spectacle d'une pièce du répertoire classique ou contemporain.

Ce support permettra de commencer à prendre conscience des origines philosophiques et citoyennes de l'art théâtral.

Pour améliorer la qualité de ce projet collectif, et par un aller-retour constant entre l'observation et la mise en jeu, on développera les qualités techniques des élèves par des exercices, des trainings (respiration, diction, adresse, écoute, ancrage, présence)

Rythme : 3 heures hebdomadaires

Horaire et lieu du cours : lundi de 18h à 21h (groupe 1) en salle 301.

Mardi de 18h à 21h (groupe 2) en salle 301.

Cursus central – Cycles 1,2,3

Il s'agit pour l'équipe – grâce à des approches pédagogiques complémentaires - d'accompagner les élèves vers l'épanouissement artistique et l'autonomie tout au long du cursus. De poser dès le cycle 1, les fondations du jeu de l'acteur – techniques et artistiques – en mettant particulièrement au centre de nos pratiques l'accent sur le travail du corps que ce soit en classe d'interprétation mais aussi avec l'atelier danse et l'atelier 'voix'. Afin de permettre aux élèves de prendre conscience de leur instrument.

Atelier 'Voix' - Elsa LEVY

L'apport de la technique vocale et/ou de son initiation est une étape essentielle à l'apprentissage du / de la comédien.ne. En effet, la maîtrise de la respiration et la pose de la voix sont des outils dont le.a comédien.ne aura à se servir tout au long de sa pratique. Savoir apprivoiser son instrument dans sa

globalité et mettre au service de l'interprétation un corps capable de dire et chanter me semble indispensable à la formation d'élèves comédien.ne. s.

Horaires : Cycle 1 : Lundi 12h45-13h45 / Cycle 2/3 : Vendredi 9h-10h30

Atelier Danse - Caroline DAVID

Le corps et l'imaginaire sont au cœur de la pratique de la danse contemporaine et de l'art dramatique. Cet atelier destiné aux comédien.ne.s se déroule en plusieurs temps afin d'explorer différentes modalités pédagogiques et révéler le potentiel artistique de chaque personne.

Il sera proposé:

- un travail axé sur la prise de conscience des sensations corporelles et sur la mémorisation à travers l'expérimentation des fondamentaux de la danse contemporaine que sont l'espace, le poids, le temps et l'énergie.
- Un travail d'improvisation ayant comme objectif d'affiner le sens de l'écoute, de libérer la spontanéité et l'imaginaire pour qu'émerge un dialogue entre individualité et sens du collectif.
- un travail de composition chorégraphique pour que chacun.e puisse expérimenter et rechercher son propre langage à travers sa créativité.

Horaires : durée 1h30 - cycles 1,2,3 : **Mardi 14h-15h30 ou Jeudi 10h30-12h**

CYCLE 1 – (17-21 ans) - Barbara Bouley – Durée 1 an
--

L'entrée en Cycle 1 s'adresse à celles/ceux qui souhaitent se confronter à un cursus de plusieurs années au sein du conservatoire. On y consolide ses fondamentaux du jeu d'acteur et de l'interprétation.

« Est-ce qu'un acteur visualise d'abord un personnage ou est-ce qu'il l'entend ? Un peu des deux probablement. Cependant pour certains, le mouvement entraîne la parole; pour d'autres, la parole entraîne le mouvement. » Madeleine Marion

C'est, à mon sens, ce qu'il est précieux de détecter quand on enseigne à de jeunes apprentis comédiens. Engager un élève vers une action physique d'où la parole va surgir ou alors l'inviter à chercher, avec le plus de précision possible, le sens et la construction d'une phrase, la respiration, la diction si particulière à chaque écrivain.

C'est cette expérimentation entre le travail physique et le travail du texte et de la voix que nous traversons au cours de ce cycle 1.

Le cercle de l'attention et des échauffements

Nos séances commencent par un temps d'échanges sur les objectifs en cours suivi d'une série d'exercices proposés dans un cercle commun destiné à :

- Se détendre, se relâcher musculairement afin de faciliter un « lâcher-prise »
- Prendre conscience de son corps (déverrouillage et renforcement musculaire).
- Accroître sa conscience de l'espace scénique volontairement ritualisé.
- Conscientiser les forces extérieures susceptibles de jouer avec nous.
- Augmenter ses capacités respiratoires et sa puissance vocale : Intensité, trajectoire et direction de la voix dans l'espace.
- Exercices sur les émotions : oser et savoir doser

- Notions de conflits et de ruptures
- Casser les convenances, libérer son imaginaire.

Le parcours du cycle 1 se déroule sur deux semestres.

Semestre 1

Le théâtre étant aussi l'art privilégié du collectif, un temps est dédié à la construction d'une troupe, à l'étude dramaturgique d'un texte classique ou contemporain, à l'étude de documents de mise en scène tels que la conduite, les changements de décors ou la mise de départ, le placement dans la lumière et la musique. Parallèlement à ce travail collectif, chaque participant.e s'engage progressivement dans la construction d'un personnage qu'il a choisi. L'acteur est lui-même un créateur. Une recherche personnelle nommée « *rêveries et inspirations* » est demandée aux élèves. Des essais-plateau suivent qui permettent d'aborder la démarche, les états toniques, les postures corporelles de jeu et les émotions que le personnage traverse durant son parcours dans la pièce ainsi qu'une réflexion sur son costume. Chacun appréhende également les distances justes avec son/ses partenaires de jeu et précise ses adresses et la direction de ses regards (sur scène et dans la salle).

Une représentation est prévue dans l'auditorium juste avant les vacances de février.

Semestre 2

Il est consacré à l'étude des grandes scènes du répertoire classique. Dès qu'on aborde les textes des grands auteurs dramatiques, on ne peut pas se cacher derrière un ton convenu, des intonations approximatives et un sens flou. Il s'agira de trouver la sincérité de sa voix et sa propre liberté d'incarnation.

L'objectif est d'appréhender le "Chant parlé de la langue française", de jouer avec les sonorités et le rythme particulier des alexandrins s'il y a lieu, de travailler précisément les situations de jeu, l'arc de la pensée d'un texte pour une compréhension au plus proche de la trajectoire de la pensée d'un auteur.

Les scènes que nous aborderont sont souvent des métaphores de la guerre ou de la politique : guerre dans les familles, politique de salon ou guerre tout court disait le metteur en scène Antoine Vitez. Ce qui ne veut pas dire que de tout ce « fatras » du monde, nous ne pouvons continuer à nous amuser... Comme des enfants. Le plaisir du jeu reste ici central.

Lors de ce semestre qui se termine par deux représentations en salle Molière au mois de juin, un temps de travail en autonomie est demandé.

Les grands textes de théâtre sont souvent des métaphores de la guerre ou de la politique. On y parle souvent même que de guerre ou de politique : guerre dans les familles, politique de salon ou guerre tout court disait le metteur en scène Antoine Vitez.

Ce qui ne veut pas dire que de tout ce « fatras » du monde, nous ne pouvons rire et jouer... Comme des enfants. La dimension du plaisir de jouer reste première durant tout ce cycle.

Le Cycle 1 comprend un socle de 4h + ateliers inter-cycles de voix 1h30 et danse 1h30

Horaire et lieu du cours : Lundi de 14h à 18h en salle 301

**« Le théâtre s'affirme dans le présent et c'est l'arène où peut avoir lieu une confrontation vivante »
Peter Brook**

L'entrée en Cycle 2 s'adresse à celles/ceux qui souhaitent approfondir de façon plus intensive leur pratique théâtrale et qui ont déjà une expérience d'apprentissage et acquis les bases du travail théâtral. Il s'agit d'un parcours diplômant avec un premier **diplôme AET** qui clôture devant un jury professionnel les 2 premières années. Puis le **CET** pour celles/ceux qui désirent poursuivre un Cycle 3.

Training

Chacune de nos séances débute par un training où le groupe se retrouve. Éveil du corps, respiration, bases de Feldenkrais afin de se préparer physiquement à la séance. Puis exercices et improvisations qui nous préparent au jeu dans une dynamique collective et stimulent la relation à l'autre, à soi et où l'engagement du corps est primordial.

Trimestre 1 :

En début d'année le cours du vendredi est axé sur un projet collectif qui permet au groupe – anciens et nouveaux - de se rencontrer autour d'une même œuvre avec une ouverture publique en décembre.

1. Théâtre épique ou classique – un théâtre en relation directe avec le public – qui part de l'acteur et du plaisir du jeu, à la recherche du vivant et dans l'écoute de ce qui se passe sur l'instant présent. Les premières approches par improvisation permettent une approche libre et créative où l'on pose les enjeux dramaturgiques d'une scène, de l'œuvre. Puis vient le travail du texte, comment le phraser, le respirer, en faire parvenir le sens et se l'approprier progressivement afin qu'il devienne organique, comment parler à son partenaire, nourrir l'imaginaire derrière les mots.
2. 1 à 2 matinées/semaine sont consacrées à l'interprétation de **scènes libres** de répertoires classiques et contemporains. Cela permet d'explorer différentes écritures, différentes approches esthétiques et codes de jeu. Envisager pour celles/ceux qui le souhaitent un parcours de rôle.
3. 1 matinée/semaine est consacrée à l'improvisation.
4. L'année est aussi ponctuée de présentation de **cartes blanches**. Cela permet d'enrichir le champ d'expression, d'écriture scénique et pour chacun/e d'explorer leur univers personnel.

Trimestre 2 :

- Notre attention se porte davantage sur une œuvre du théâtre dramatique – Tchekhov, Ibsen. Au plus proche du personnage dans un dispositif bifrontal, improvisations.
- Interprétation de **scènes libres** de répertoires classiques et contemporains avec ouverture publique en février. Cela inclut un temps de préparation aux concours des écoles supérieures pour celles/ceux qui le souhaitent.
- Présentation d'une carte blanche fin avril.

Trimestre 3 :

- La dernière partie de l'année de travailler à leurs projets personnels en vue d'une ouverture publique et des examens AET et CET.

Master-class :

Des partenariats avec des théâtres permettent aux élèves de voir des spectacles et de rencontrer les équipes notamment sous forme de master-class. Des intervenants extérieurs sont invités pour partager leur expérience avec le groupe.

En dehors des cours le temps de répétitions en autonomie est indispensable pour avancer dans son cheminement artistique. Les élèves prennent en charge les projets, les scènes – de la répétition à la représentation – après chaque passage ils font des retours, aiguisent leurs regards – cela nous permet de questionner l'œuvre ensemble et d'aborder ensemble les questions de dramaturgie qui se posent à nous selon les répertoires travaillés.

Le Cycle 2 comprend un socle de 8h + ateliers inter-cycles de voix et danse

Le Cycle 3 comprend un socle de 10h + ateliers voix/danse

Horaire et lieu du cours : Lundi de 9h30 à 13h30, en salle 301 ou auditorium
14h30 à 16h30, en salle 305

Horaire et lieu du cours : Mercredi de 9h30 à 13h30, Auditorium Cycles 2/3

Horaire et lieu du cours : vendredi de 9h30 à 13h30, en salle 301
14h30 à 17h, en salle 301

Conservatoire Municipal du 18ème Arrondissement – Gustave Charpentier

Département Théâtre : du dispositif Théâtre à l'école jusqu'au cycle 3

➤ DISPOSITIF THÉÂTRE A L'ECOLE

Professeur : Maxime Bizet

Depuis l'année 2022-2023, ce dispositif permet la mise en place d'ateliers hebdomadaires de sensibilisation au théâtre au sein de l'école Charles Hermite, situé dans l'arrondissement. Ces ateliers sont donnés par un enseignant théâtre du CMA18 à destination de 2 à 3 classes de CM2 (selon les effectifs), dans les locaux de l'école, en présence du/des enseignant(es).

L'objectif sera de sensibiliser les élèves à l'art théâtral en collectif.

Dans un premier temps, par le biais d'échauffements et de jeux, ils.elles. seront familiarisé.e.s aux différents outils techniques : corps, voix, imaginaire. Dans la suite de l'année, les élèves pourront être amené.es à créer de courtes séquences théâtrales en s'appuyant sur de l'improvisation mais aussi à être mis en voix puis en jeu sur un texte issu du répertoire contemporain jeune public.

Le faire ensemble et le plaisir du jeu seront les enjeux majeurs de cet atelier, proposé à des classes complètes comme faisant partie de leur programme d'année.

Un atelier du spectateur sera proposé aux élèves par le biais d'une sortie au théâtre (Paris-Villette pour l'année 2023-24).

Une visite des locaux du CMA18 sera également inscrite dans le déroulé de l'année afin d'orienter plus facilement les élèves qui le souhaiteraient vers la classe CHAT du collège Gérard Philippe ou les parcours Découverte du CMA18.

Durée : 1 an

Nombre d'heures : 1h hebdomadaire.

➤ CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS THÉÂTRE (CHA Théâtre) – Collège Gérard Philippe

Professeur.es d'art dramatique : Isabelle Antoine et Maxime Bizet

Professeures corps et mouvement : Magali Albespy et Anne-Catherine Nicoladzé

Professeur voix : Guillaume Bernard

Professeure de culture théâtrale (collège Gérard Philippe) : Delphine Brunet

Pour les élèves de la 6e à la 3e.

La Classe à Horaires Aménagés Théâtre offre la possibilité de la pratique du théâtre sur un temps scolaire aménagé. Engagé.es sur un parcours de 4 années, de la sixième à la troisième, les élèves découvrent progressivement les fondamentaux du jeu de l'acteur.ice dans un cadre qui met en avant la dimension collective des règles du théâtre, tout en favorisant la découverte et le développement de la personnalité artistique de chacun.

La particularité de cette C.H.A.T. réside dans le fait que l'enseignement de la pratique théâtrale est menée par une équipe pédagogique constituée d'artistes pédagogues de disciplines différentes. Si la

dominante est assurée par deux professeur.es d'art dramatique, les élèves reçoivent également les enseignements de deux artistes danseuses, et d'un professeur de voix/rythmes. Cette pluralité de regards et d'esthétiques, au service d'un même projet pédagogique, ouvre les possibilités d'entrée dans les fondamentaux de la scène (respiration, écoute, rapport du corps à l'espace) et développe également la créativité des élèves en ouvrant les imaginaires.

Les élèves, progressivement, explorent les dimensions d'un jeu choral, découvrent différents types de dramaturgie, et s'exercent, concentré.es autour d'un même projet, à devenir des partenaires de jeu. Ils.elles apprennent à raconter une histoire ensemble, s'interrogent sur les notions de dramaturgie et de mise en scène.

Les élèves présentent régulièrement leur travail, que ce soit au sein du conservatoire, dans les écoles ou dans un théâtre dédié. Un parcours de spectateur.ice est également proposé, qui les amène à l'exercice d'un regard critique.

Parallèlement à la pratique théâtrale au conservatoire, les élèves reçoivent également un enseignement théorique sur l'histoire du théâtre au collège, dispensé par une professeure certifiée.

➤ **PARCOURS DECOUVERTE**

Professeur : Maxime Bizet

- Découverte 1 (11/12 ans) : samedi de 9h à 11h, salle de spectacle de l'hôpital Bretonneau.
- Découverte 2 (13/14 ans) : samedi de 11h à 13h, salle de spectacle de l'hôpital Bretonneau.

Le Parcours Découverte théâtre permet aux élèves de se rencontrer par le jeu, de créer collectivement, de (se) découvrir sur le plateau et dans la position de spectateur.ice, d'envisager le théâtre comme un espace multifacette. Il s'agit ici de stimuler sa curiosité et son appétit pour les essais.

Le premier temps de l'année permet aux élèves de (se) tester sur les outils fondamentaux : voix, corps et imaginaire. Par le biais de jeux, on cherche le jeu.

Puis, dans un second temps, sera enclenchée une création collective autour d'un thème d'actualité. L'improvisation aura une place prépondérante dans la création ; il s'agira d'apprendre à développer sa capacité d'écoute - de soi, des autres ; sur le plateau et hors de celui-ci - et son point de vue sur un sujet. Aux côtés de ces séquences improvisées devenues scènes, pourront être jointes des écritures chorégraphiques, des textes d'auteur.ice-s contemporain.e-s ou du chant ; le tout avec pour perspective d'envisager la pluridisciplinarité du théâtre.

Enfin, l'année sera clôturée par la mise en scène d'une pièce issue du théâtre jeune public contemporain, avec possiblement une rencontre avec l'auteur.ice sur un temps de travail. Le but étant ici de se familiariser avec une langue théâtrale mais aussi de produire une pensée embryonnaire sur la dramaturgie et la mise en scène, incluant scénographie, costumes et sons. Là encore, l'idée est d'élargir sa focal sur les différents métiers de la création théâtrale.

Les deux objets – création et mise en scène de texte – feront l'objet d'une présentation publique en fin de semestre.

En parallèle de l'atelier, un parcours du spectateur sera proposé (de manière facultative) aux élèves, incluant 2 à 3 sorties dans des théâtres partenaires (MC93, 104 et Théâtre Paris Villette pour l'année 2022-2023) ainsi qu'une visite d'un de ces espaces – sortie se substituant cette fois aux horaires d'un atelier.

Durée : 1 à 4 ans
Nombre d'heures : 2h

➤ **PARCOURS INITIATION**

Professeur.es : Isabelle Antoine (Initiation 2A) et Maxime Bizet (Initiation 1 et 2B)

- Initiation 2A : mardi de 18h30 à 21h30, auditorium du conservatoire
- Initiation 1 : jeudi de 17 h 30 à 20 h 30, salle Traëger
- Initiation 2B : mercredi de 18h à 21h, salle de spectacle de l'hôpital Bretonneau

Par la pratique collective du jeu théâtral, l'atelier envisage une approche ludique de l'interprétation et un approfondissement des fondamentaux de l'acteur.ice.

Que ce soit par le travail d'écriture de plateau et de l'improvisation ou de la mise en scène de textes issus du répertoire classique ou contemporain, ce parcours ouvert aux adolescent.es et jeunes adultes de 15 à 18 ans a pour objectif d'aborder les différentes dimensions de l'art dramatique.

L'année commence par des jeux et improvisations, afin que chacun.e s'assure de la liberté de jeu, dans la confiance, sous le regard bienveillant du groupe et dans la joie de la pratique en commun.

Les élèves découvrent la pratique de l'improvisation, envisagée comme un outil de travail avec des règles, permettant notamment une approche de la dramaturgie.

Ils.elles découvrent différents types de théâtralités, par la mise en voix ou en jeu de textes du répertoire comme de textes non théâtraux. Ils.elles sont sollicité.es également à s'interroger sur la représentation de ces paroles. Qu'est-ce que mettre en scène ? Comment montrer ce qu'on veut raconter ?

Afin de développer leur appétit de théâtre et de les mettre en contact avec différentes représentations du monde, le.la professeur.e met en place un parcours de spectateur.ice, pour des sorties qui favorisent également la joie de faire groupe.

Enfin, les élèves sont amené.es à présenter leurs travaux une à deux fois dans l'année, selon les projets poursuivis et sous des formes variées.

Durée : 1 à 3 ans

Nombre d'heures : 3h d'atelier hebdomadaires + parcours du spectateur dans des théâtres partenaires (Théâtre Public de Montreuil, TGP et La Villette pour l'année 2023-2024).

➤ **CURSUS CENTRAL**

Professeur.es : Margot Faure (cycle 1) et professeur en cours de recrutement pour les cycle 2 et 3.

• **CYCLE 1 - 17-21 ans**

Professeure Margot Faure

Jeudi 9h-13h (socle de 4h obligatoires)

2 à 4h (Facultatifs) avec l'atelier inter-cycles du vendredi

« Et qui pourrait dire qu'un jeu ne s'apprend pas ? » (Antoine Vitez)

Le cycle 1 c'est l'apprentissage des bases. On apprend à jouer avec sa voix, avec son corps, avec l'espace, avec les mots, ou avec le hasard. On apprend à écouter les autres et à s'adresser à eux. On découvre la richesse du langage théâtral avec tout ce qu'il permet d'inventer et de partager. La

technique s'apprend par le jeu et au travers d'exercices ludiques. On apprend comment se donner à voir et à entendre. On travaille sur la simplicité, la notion de mentir-vrai. Avec générosité et respect, on s'inspire de l'autre, on se construit par la force et la singularité de chacun, on crée un groupe, une troupe !

« Nous savions que tout restait à apprendre, qu'un travail colossal nous attendait, et c'était enivrant. Notre base, notre fondation, c'était la troupe, comme celle de Molière, comme celle du capitaine Fracasse, c'était par elle que nous serions heureux. » (Ariane Mnouchkine)

1. DYNAMIQUE DE L'APPRENTISSAGE

Tout au long de l'année à travers des exercices et des échauffements denses, nous travaillerons le « **corps théâtral** ». De nombreux exercices mettent en jeu le travail de l'acteur : le corps et la voix dans l'espace, le mouvement, le souffle, la diction, la pensée, l'écoute, l'adresse, l'imaginaire, le rêve... On utilise la musique, le chant, la danse dans une approche individuelle et collective. Cette mise à disposition de l'acteur approfondie en début d'année permet de s'accorder, trouver sa place, créer un groupe en travail avec une énergie et un langage commun.

L'improvisation est centrale, elle complète, enrichit et nourrit le travail des textes. On improvise également autour et avec les textes qui servent de matière. « *Pour moi, l'exercice naît du poème mieux que d'un scénario imaginé* » (L'école, Vitez).

2. LES MODULES

Un programme personnel pour chacun sous forme de modules, s'inscrit dans des projets collectifs tout au long de l'année : Exploration du répertoire classique et contemporain, travail de scènes (situation, enjeux, personnages, rapports entre eux, conflit...), créations de travaux collectifs, cartes blanches, lectures à voix haute, mises en espace...

Chaque élève devra travailler au minimum :

- Une prise de parole seule : Travail individuel d'un texte théâtral ou non (monologue, tirade, littérature, cinéma, poésie, fable, presse...)
- Une scène du répertoire classique
- Une scène du répertoire contemporain
- Un passage en alexandrin (une tirade minimum)
- Un parcours libre (3 à 5 min max) : petite forme avec ou sans parole, à partir d'un support théâtral ou non engageant le corps, où l'élève développe son univers personnel (écriture, chant, danse, musique, vidéo, son, peinture...). Possibilité d'utiliser des partenaires.
- Un travail collectif sans parole à partir d'un support théâtral ou non
- Un Parcours de spectateur et de lectures avec journal de bord (sorties et rencontres avec les équipes artistiques sont organisées tout au long de l'année)

Chaque « module » est cumulable, par exemple : une scène peut être à la fois classique et en alexandrin. Ainsi l'élève aura alors cumulé 2 modules. Cela permet d'aborder un minimum de notions tout en adaptant la somme de travail en fonction des possibilités et des besoins de chacun.

3. LES RENDEZ-VOUS AVEC LE PUBLIC

Tout au long de l'année, les élèves se confrontent régulièrement au public, si possible plusieurs fois de suite pour éprouver le jeu sur la durée. Trois restitutions publiques sont prévues à l'auditorium du conservatoire et dans des lieux partenaires du 18ème (Halle Pajol, Lavoisier Moderne Parisien, Théâtre de l'Étoile du Nord...). Le travail transversal en collaboration avec d'autres départements du conservatoire (musique, chant, danse...) est favorisé.

- Décembre : Restitution d'une petite forme à l'auditorium. Possibilité de collaboration avec d'autres élèves du département théâtre (initiations, découverte) et/ou d'autres départements (Danse, Chant, Musique)
- Avril/Mai : Travail en collaboration avec Victor de Oliveira et son groupe de Cycle 2 et 3 dans un lieu partenaire (autour d'un thème, d'une œuvre, d'un auteur)...
- Fin juin : Restitution du travail de l'année avec retours de l'équipe pédagogique (traversée du Répertoire de l'antiquité au XXIème siècle /travail de création à partir d'improvisation, cartes blanches, parcours libres, petites formes proposées par les élèves...)
- Pour les élèves inscrits à l'atelier inter-cycles, une à deux présentations du travail mené avec les élèves de Cycle 2/3
- Participation possible aux appels à projets de la ville : lecture, mises en espace ponctuelles à travers le territoire ou à des projets avec d'autres départements du conservatoire.

- **CYCLE 2 et 3**

Professeur : recrutement en cours.

Lundi: 10h-14h (socle de 4h obligatoire)

Mardi: 9h-13h (socle de 4h obligatoire)

« L'acteur est un poète qui écrit sur le sable. Les deux termes sont exacts. On ne saurait dénier à l'acteur la qualité de poète, ou de romancier – cela pour dire une qualité d'artiste comparable à celle d'un écrivain. Comme un écrivain, il puise en lui-même, dans sa mémoire, la matière de son art. » A. Vitez

Cycle 2

En arrivant en cycle 2, les élèves ont déjà acquis certaines bases de ce qu'on appelle l'Art de l'acteur.trice. Il s'agira maintenant d'approfondir, d'explorer davantage leur instrument, leurs outils fondamentaux du jeu et d'aider ainsi chacun d'eux à progresser pour devenir l'acteur/actrice, créateur.trice dont il.elle rêve.

Nous continuerons ainsi à approfondir le travail sur la conscience du corps sur le plateau, seul ou avec d'autres, le travail sur la voix et ses inflexions, ses modulations et sa perception des temps et des silences, le travail sur la justesse, sur l'écoute, sur les émotions, la compréhension des codes de jeux, le travail sur la dramaturgie, le rapport à soi, à l'autre, le rapport à la langue, aux diverses langues théâtrales, la force de l'imaginaire, le sens de la vérité au théâtre et le sens du mentir-vrai.

Il s'agira cette année de creuser davantage son propre instrument et de comprendre comment le travail de tous ses points techniques sont fondamentaux pour arriver à toucher la vérité sur le plateau, pour arriver à saisir le mystère du jeu théâtral et la richesse de l'art de l'acteur.trice. Un des grands penseurs du théâtre occidental, Stanislavski, a écrit : « « Une vérité artistique est difficile à exprimer, mais elle ne lasse jamais. Elle devient plus agréable, pénètre plus profondément de jour en jour jusqu'à ce qu'elle domine l'être entier de l'artiste et son public. Un rôle qui est construit sur la vérité grandira, tandis que celui qui repose sur des stéréotypes se desséchera. »

C'est la recherche de cette vérité constante dans le jeu qu'il faudra sans cesse creuser. S'éloigner des stéréotypes (qui guettent souvent les jeunes acteurs.trices), et aller en soi pour trouver le plus juste, s'approcher autant que possible de cette vérité artistique dont parlait Stanislavski.

Le temps de travail s'articulera donc entre :

-Travail sur le corps qui débutera chaque cours. - Il ne s'agit pas seulement d'un training mais d'une prise de conscience du corps, conscience du mouvement, à partir d'exercices s'appuyant sur des pratiques de la danse contemporaine

-Travail sur des auteurs classiques (Sophocle, Racine et Shakespeare) - S'appuyer sur ces trois auteurs majeurs pour permettre aux élèves de comprendre l'univers de chacun en travaillant sur des théâtralités et des langues très différentes, que ce soit pour les vers chez Sophocle, les alexandrins chez Racine ou la versification shakespearienne.

-Travail sur des auteurs contemporains avec des écritures et des univers très forts et très distincts. Il s'agira de s'appuyer sur des auteurs qui questionnent le monde d'aujourd'hui, qui explorent de nouvelles formes, des nouveaux sujets, et qui nous permettent ainsi de travailler différents types de langue théâtrale, différentes approches de la scène et du jeu.

-Travail sur le monologue, ce qui induit un travail sur le l'espace, un travail sur le rapport au public, à la parole, au silence et au corps sur le plateau.

-Découverte des dramaturgies non-européens. Atelier autour de ces autres dramaturgies, d'habitude très peu travaillés en cours, qui nous aident à comprendre de quelle manière pouvons-nous donner à voir et à entendre des univers très éloignés du notre et des langues théâtrales très différentes.

-Parcours libre – Un espace où, à partir des formes d'écriture diverses (roman, poème, article de journal, essais, contes, scénarios, etc) nous allons creuser le sens de ce qu'est l'acteur créateur. Il n'est pas seulement interprète de son rôle mais il pense au-delà, il invente et interroge l'ensemble de l'acte théâtral. Ce module servira aussi pour interroger l'utilisation d'autres éléments tels que la vidéo, la musique et l'utilisation des micros.

-Projet commun – Travail commun autour de l'œuvre d'un auteur. Il s'agira d'une œuvre qui nous accompagnera tout au long de l'année et qui permettra de fédérer un groupe puisqu'ils travailleront ensemble sur un même et seul projet.

-Avril/Mai : Travail en collaboration avec Margot Faure et son groupe de Cycle 1 dans un lieu partenaire (autour d'un thème, d'une œuvre, d'un auteur) ...

Atelier Méthodologie de l'acteur

À l'intérieur de ces huit heures de cours obligatoire, nous consacrerons deux heures à ce que j'appelle la méthodologie. Je travaillerais avec chacun individuellement, de façon à les faire comprendre leur endroit de jeu, c'est-à-dire, quelles sont les choses déjà acquises, et quels sont les endroits à travailler en priorité, de façon à pouvoir les aider au mieux dans leur parcours pos-conservatoire. Il ne s'agira pas de les préparer aux concours en soi, mais de les guider dans leurs choix et dans la façon dont ils peuvent faire apparaître leurs qualités.

- **Cycle 3**

Suivi du CET : Isabelle Antoine

Parallèlement aux cours du cursus, l'équipe pédagogique du CMA 18 apporte une attention particulière aux élèves de cycle 3, à travers un suivi régulier du projet personnel que les étudiants doivent réaliser pour leur Certificat d'Études Théâtrales (CET). Ce projet peut prendre différentes formes : réalisation d'une mise en scène, parcours de rôle, ou toute autre forme mettant en jeu le point de vue personnel et créateur de l'élève. Celui-ci aura des rendez-vous réguliers, en dehors de ses cours, avec la professeure qui l'accompagnera dans la maïeutique de son projet.

- **ATELIER INTER-CYCLES** (sur inscription, cycles 1, 2 et 3)

Professeure : Margot Faure

Vendredi 10h-14h

Dans cet atelier, tous les cycles peuvent se rencontrer. L'accent est mis sur l'autonomie et la singularité de chacun. On part des propositions des élèves pour créer une dynamique de groupe. Les séances de l'atelier se déroulent en deux temps :

1. LE LABORATOIRE DE L'ACTEUR (1 à 2h)

« *L'atelier de l'acteur doit être l'homme entier* » (Krystian Lupa)

Il s'agit ici de multiplier les techniques et les approches inspirées des grands penseurs du théâtre (Stanislavski, Vitez, Lupa, Brook...). Ce travail de laboratoire vient nourrir le jeu de l'acteur et permet de lui insuffler pensée, vie et corps. On travaille avec l'imaginaire, le rêve, la pensée, l'intimité, dans un processus individuel et collectif.

- Construction de personnage à partir d'outils d'improvisation inspirés de Krystian Lupa (monologues intérieurs, interviews et esquisses de personnages).
- Mémoire sensorielle/affective, Parcours physiques (Stanislavski)
- Qu'est-ce qu'un parcours libre ? Quel acteur en devenir je suis ? Quel est mon théâtre ?...
- Dramaturgie dans un va et vient de la table au plateau : qu'est-ce que la dramaturgie ? le travail à la table ? Par des exercices concrets, nous ferons le lien avec le plateau.
- Écriture à partir de support non théâtraux (presse, œuvre d'arts, musique...)
- Lecture à voix haute : Choralité, récit, narration, comment donner à entendre ? Travail sur le sens et la penser, aller au bout, les mots, ce que le texte dit et ce qu'il ne dit pas. Qu'est-ce qu'une lecture mise en espace...
- « Crash test » et « blocages » (Possibilité de travail sur rendez-vous individuel ou en petit groupe)

2. PROJETS COLLECTIFS ET PERSONNELS (2 à 3h)

Les projets sont menés dans la continuité de l'exploration du laboratoire. On travaille des textes du répertoire (classique et contemporain) en explorant une œuvre, un auteur, une langue dans leur globalité (contexte historique, courants de pensée...). Les élèves de Cycle 1 peuvent être intégrés dans les projets menés en priorité par les Cycles 2 et 3.

- Parcours de rôle, fragments de pièces, scènes en contraste. Savoir se distribuer, choisir, s'engager.
- Scènes chorales (exister ensemble, gérer l'espace et le temps, les différences de niveau, la géométrie du plateau...)
- Travail de l'Alexandrin (métrique, diction, souffle, protase/acmé/apodose... travail sur la langue, sa prise en charge corporelle et vocale et sa projection dans l'espace scénique)
- Cartes blanches : créations individuelles ou collectives à partir d'improvisations, écriture au plateau, travail sur le corps et non verbal, clown, chant, danse...
- Master-Class avec intervenant.e.s extérieur.e.s (écriture au plateau, travail face caméra, voix parlée/voix chantée...)
- Parcours de spectateur/ Parcours de lectures/ sorties au théâtre et rencontres avec les équipes artistiques.
- Participation possible aux appels à projets de la ville : lectures, mises en espace ponctuelles à travers le territoire (Médiathèque, expos, musées, ...) ou à des projets avec d'autres départements du conservatoire.
- Une à deux restitutions publiques au cours l'année dans et/ou hors les murs.

➤ **ATELIER INTER-CONSERVATOIRE** : Interprétation et manipulation d'objets

Professeur : Guillaume Lecamus.

Mardi 10h-13h

- Ce cours est un cours de formation théâtrale à destination des élèves de cycle 3 n'ayant pas encore pu valider l'équivalent de deux années de participation à des ateliers inter conservatoires en priorité, et ouvert à toutes et tous à partir du cycle 1.
- Il s'agit d'un cours pratique basé sur l'interprétation avec des matériaux, des pantins, des objets, des chiffons, des marionnettes de plusieurs types, parties de corps...
- Les élèves seront amenés à découvrir un jeu spécifique basé sur la relation vivant / inerte, à travailler les différentes technicités de la manipulation à vue, à expérimenter quelques techniques de manipulation cachée (gaine, ombre), globalement à apprendre à jouer avec des personnages hors de soi.
- Cet atelier est tendu par deux lignes fortes : une exploration des bases de la manipulation à vue par le biais d'exercices et improvisations et un travail d'interprétation plus poussé avec textes (avec une attention particulière pour les écritures d'aujourd'hui). Des échauffements corporels appropriés seront proposés régulièrement en début de cours.
- Les élèves seront amenés à collaborer ponctuellement au cours de l'année avec d'autres personnes afin d'ouvrir leur champ artistique : spécialiste d'une technique, scénographe, plasticien.ne, auteurice.
- Les élèves seront invités à travailler sur des projets personnels en fin de saison et sur un projet collectif au cours du premier trimestre 2024.
- Deux rendez-vous de présentations publiques jalonnent l'année : à l'auditorium du CMA18 et au Centre Culturel Tchèque, un parcours de spectatrice, spectateur sera proposé au Mouffetard- Théâtre des arts de la marionnette.

➤ **ENSEIGNEMENT OPTIONNEL** (pour tous les cycles)

- Initiation au Tai Chi, professeur Joe Quitzke, jeudi 13h30-14h30
- Danse pour non danseurs, professeure Magali Albespy, jeudi 19h-20h30.
- Danse pour chanteurs et comédiens, professeure Vanessa Leprine, mardi 15 h-16 h30
- Chant technique vocale, professeure Jeanne Di Mascio, lundi 14h15-15h15

Conservatoire Municipal du 19ème arrondissement – Jacques Ibert

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

- **2 classes de Parcours Découverte** Dirigé par Pascal SEGUIN

DECOUVERTE 1/ 11-13 ans – Samedi 9h30/11h30

DECOUVERTE 2/ 13-15 ans – Samedi 11h 30/ 13h30

Le parcours découverte permet de vivre une aventure artistique et ludique en s'éveillant aux différentes facettes de l'art théâtral et du jeu.

- Apprivoiser** l'espace scénique et y développer son aisance, son affirmation et sa présence.
- Découvrir** le rapport à soi, à l'autre, à l'écriture, l'adresse, l'écoute et la réactivité au sein d'un collectif.
- Expérimenter** le plaisir d'inventer, se surprendre au travers d'exercices et d'improvisations, convoquant le corps, la voix, la créativité et l'imaginaire
- Se familiariser** avec les différents codes d'écritures (dialogue, tirade, monologue, chœur, conte, écriture de plateau)
- S'interroger** ensemble sur les thèmes abordés dans les improvisations et textes parcourus.
- S'amuser** avec la pluridisciplinarité des arts de la scène en utilisant différents matériaux et supports (Musique, masque, objet, marionnette...)
- S'impliquer et s'engager** dans les prémices d'une restitution théâtrale : de la découverte du texte, aux répétitions, jusqu'à se familiariser avec l'autre partenaire qu'est le public.
- Rencontrer et échanger** avec des professionnels du théâtre (metteur en scène, comédien, régisseur, auteur)

La curiosité, l'énergie, la rigueur, la fantaisie, le plaisir de chercher et créer ensemble autour de textes classiques ou contemporains et autour de formes théâtrales variées seront nos fils conducteurs tout au long de l'année.

Le Parcours Découverte permettra aussi aux élèves de pouvoir présenter leurs travaux et s'expérimenter dans de nouveaux cadres (Musée, Médiathèque, Bibliothèque, Espace extérieur ,Festival).

- **PARCOURS INITIATION. 15/17 ans dirigé par Pascal Seguin.**

Le Samedi de 14h30 à 17h30.

Cette année d'initiation offrira un espace ludique favorisant la curiosité, la créativité, l'implication pour s'engager sans une aventure artistique, humaine et collective.

Les différents échauffements et exercices permettront de:

Se familiariser avec les fondamentaux et découvrir de nouveaux outils (Souffle, projection, rythme, ancrage, verticalité, diction, vectorisation, analyse d'une écriture)

Convoquer le corps, la voix, l'imaginaire, l'affirmation et l'audace.

Apprivoiser l'espace scénique en y développant son aisance , sa présence et sa liberté dans un cadre donné.

Au travers d'improvisations libres ou structurées favorisant l'adresse, l'écoute et la réactivité et la disponibilité , l'élève pourra (re)découvrir et approfondir son rapport à soi, à l'autre et au monde d'hier et d'aujourd'hui.

Chaque trimestre permettra d'explorer les particularités de l'écriture dramatique (Monologue, tirade, dialogue, choralité, conte, écriture de plateau)

A partir de lectures et de mises en jeux nous irons découvrir l'univers et la spécificité d'auteurs classiques et contemporains. (Extraits, petites formes, fragments)

Les scènes travaillées nous permettront de nous orienter vers le processus et la compréhension d'une restitution théâtrale: des lectures , en passant par des improvisations, aux répétitions jusqu'à aller à la rencontre de l'autre partenaire qu'est le public.

Au fil de l'année, nous questionnerons également la relation acteur/spectateur et le rapport espace de jeu/public en s'amusant à se confronter à de nouveaux dispositifs scéniques (Scénographie frontale, bi-frontale, circulaire, déambulatoire et immersive)

Les élèves d'initiation pourront également présenter leur travaux et s'expérimenter dans de nouveaux cadres (Lectures dans des librairies ou bibliothèques, Musée, festival...)

Des échanges avec des professionnels du théâtre et d'autres disciplines artistiques (comédiens, metteur en scène, danseurs, clown, régisseur) et des sorties pour assister à des spectacles permettront aux élèves de mieux appréhender l'art théâtral .

Auteurs traversés au fil des années: Joel Pommerat, Molière, Koltès, Goldoni, Shakespeare, Fausto Paravidino , Tchekhov, Marivaux, Laurent Contamin, Guillaume Poix, Pauline Bureau...

La classe initiation Théâtre du conservatoire est en partenariat avec le théâtre de la Villette et participe au Projet Passerelle .

Ainsi, durant toute l'année, les élèves auront l'occasion d'assister à trois spectacles, de participer à des ateliers autour de thématiques spécifiques animés par les comédiens et metteurs en scène des spectacles vus et analysés lors d'une séance forum.

➤ **CURSUS CENTRAL** : Professeur en cours de recrutement.

Conservatoire Municipal du 20e arrondissement - Georges Bizet

Consultez la page du conservatoire : <https://conservatoires.paris.fr>

Le Pôle Théâtre est composé de différents niveaux et lieux de pratiques. Une équipe de professionnels, en activité dans leurs métiers de comédiens, de metteurs en scène, d'auteurs. Un environnement favorable et dédié à la création, de grands espaces pour découvrir, s'exprimer, se former (auditorium de 160 places. Plateau de 100 m2. Salles de danse. Auditorium du Pavillon Carré Baudouin)

Des présentations de travaux publics dans et hors les murs. Des partenariats avec les acteurs culturels du territoire (La Colline, les Plateaux Sauvages, le Théâtre Ouvert, les Bibliothèques, Le Théâtre aux mains nues, La MPAA St Blaise, etc.)

Un référent handicap pour accueillir et former tous les publics, coordonner les études.

➤ CLASSE À HORAIRES AMENAGES THEATRE (C.H.A.T) AU COLLEGE LUCIE FAURE

Coordination : Jean-Marc Layer

Pratique du théâtre en temps scolaire de la 6e à la 3e. Cette formation permet de découvrir et d'assimiler les fondamentaux du jeu théâtral en faisant connaissance avec sa personnalité scénique engagée au sein d'un groupe. Cours de 2h hebdomadaires.

Ses objectifs principaux sont :

- Découvrir et maîtriser son instrument (corps, respiration, voix), apprendre à le mettre au service d'une histoire racontée à plusieurs, explorer et confronter les différents répertoires et moyens d'expression de l'acteur
- Découvrir son instrument : exercices physiques, respiratoires, et vocaux
- Développer l'écoute des partenaires et la conscience du groupe : exercices physiques et rythmiques
- Développer l'imaginaire, individuellement et en groupe : improvisations individuelles ou collectives (à préparer ensemble, par groupe de 3 à 6)
- Acquérir les notions de bases du jeu théâtral, travaillées au moyen de l'improvisation : histoire, situation, personnage, événement, conflit
- Réaliser un spectacle.

➤ CLASSE À HORAIRES AMENAGES THEATRE (C.H.A.T) AU COLLEGE JEAN PERRIN

Professeur : Jean Marc layer, Virginie Barreteau (CMA20) et Marie-Thérèse Estivil (Collège)

Pratique du théâtre en temps scolaire de la 6e à la 3e. Cette formation permet de découvrir et d'assimiler les fondamentaux du jeu théâtral en faisant connaissance avec sa personnalité scénique engagée au sein d'un groupe. Cours de 2h hebdomadaires.

➤ ATELIERS INITIATION (15 - 17 ans) au conservatoire

Professeure : Sophie Fontaine

Extrait du règlement pédagogique de la Ville de Paris :

L'ambition est de donner à chaque élève la possibilité et les moyens de se découvrir, de développer sa personnalité artistique, ses aptitudes créatives, ainsi que d'acquérir la culture, les techniques et les outils nécessaires à une pratique autonome du théâtre.

Un rendez-vous avec le public (restitution, spectacle, classe ouverte) est nécessaire. Il aide affirmer les acquis de l'année ; il permet aussi de sanctuariser le travail effectué lors des répétitions. La rencontre avec le public donne souvent lieu à une prise de conscience plus globale de la discipline artistique. La rencontre est aussi une source de maturation, de joie et de plaisir.

Initiation aux bases du jeu d'acteur pour les élèves entre 15 et 17 ans.

L'objectif est la pratique d'exercices, pour dire et mettre en jeu la langue des poètes. S'approprier la langue, donner vie aux mots, inventer des possibles, traduire l'intraduisible, saisir les signes du jeu théâtral, avec rigueur et exigence. Le théâtre est également l'Art du partage et du collectif, permettant à chaque individualité de s'épanouir. Tout aussi important est le travail de recherche personnelle et d'exploration. Les exercices seront fructueux avec pour chacun un effort de réflexion et de mémoire entre les séances. Pendant les séances, les élèves sont toujours actifs. Quand un groupe regarde, il travaille, car il s'interroge sur le jeu de ceux qui s'exercent devant eux. Enfin, **il est stimulant pour le groupe à l'issue de l'année de pouvoir présenter des formes brèves, « en l'état », devant un public.**

CONTENU

Le contenu est élaboré à partir de supports textuels, choisis parmi différentes écritures dramatiques ou poétiques (textes courts ou extraits). Leur variété et leur niveau de difficulté ont pour but de faire prendre conscience aux élèves de l'immense responsabilité et engagement de l'Artiste interprète. Il ne relève pas non plus du seul plaisir de paraître, au contraire, **il éveille l'esprit critique et permet de porter devant les autres, une parole qui fait sens.**

J'imagine donc et propose un parcours, afin d'entrer dans l'univers poétique de ces auteurs, avec sa voix, son corps, sans se censurer. Une « mise en route » grâce à des exercices corporels, prise de conscience de l'espace, de son corps dans l'espace. Le cours intègre aussi des exercices collectifs, exercices fondamentaux sur la respiration, la voix et improvisations multiples, pour éveiller l'imaginaire et renforcer la cohésion du groupe.

Horaire des cours/organisation : 3 heures par semaine. Lundi 18h -21h

➤ CURSUS CENTRAL (à partir de 17 ans)

Marion Delplancke et Agnès Proust

Marion Delplancke:

Formée à l'ENSATT, au sein de la promotion mise en scène, dirigée par Anatoli Vassiliev avec qui elle travaille pendant quatre ans, elle est très influencée par l'école russe. Marion Delplancke est metteuse en scène, comédienne et pédagogue. Elle fonde sa compagnie le Marlou implantée à l'île d'Yeu au sein de laquelle elle interprète, écrit et met en scène plusieurs spectacles : Petits Tréteaux d'écologie sauvage à partir des bandes dessinées d'Alessandro Pignocchi, Amamonde créé au TU et LU, Moby Dick, oratorio électro, .Vaille que vaille, La lune a braqué sa chaloupe. Chaque création invente un processus d'écriture plateau pensé comme un protocole d'investigation du réel. A partir de questionnements qui s'ancrent profondément dans la réalité contemporaine, elles explorent comment la fiction peut donner des armes pour réfléchir collectivement au monde qui vient. Elle est assistante

à la mise en scène de Declan Donnellan et en tant que comédienne, elle joue à la Comédie Française dans la Musica mise en scène par Anatoli Vassiliev et auprès de Sylvain Creuzevault , Arpad Schilling, Giampaolo Gotti , Tatiana Stepanchenko. Diplômée d'Etat, elle intervient à l'université d'Angers, au CRR de Nantes et enseigne à Paris au conservatoire du 20ème arrondissement.

<https://www.marloutheatre.fr>

Agnès Proust :

Après son entrée à l'ENSATT, où elle se forme auprès de B.Jaques-Wajeman et Stuart Seide, son parcours est semé de rencontres fidèles avec plusieurs metteurs en scène tel que Adel Hakim, Arlette Théphany, J.M. Villégier, G.Bourgue, F.Pruvost et M.Loiseau , mais aussi des metteurs en scène de divers horizons : Aymeline Alix, Ladislav Chollat, Magali Lérès, Elisabeth Chailloux, J.L. Revol, B.Jaques-Wajeman, Arnaud Gagnoud, P.Meyrand, B. Wilson, B. Murat, avec qui elle travaille les écritures classiques et contemporaines. La Scène nationale de Cergy-Pontoise lui donne Carte Blanche pour 2 créations, Décors à dessous et Intimité (créations collectives). Membre de l'Outrapo, elle collabore à plusieurs Revues à la BNF. En région normandie : elle participe à plusieurs Grand Déballage et Portraits conception de MH.Garnier, compagnie La Dissidente ; et fait partie de l'aventure de la compagnie du 4 Septembre - Aymeline Alix. Pour la compagnie Idéal Deux Neuf, elle est co-directrice artistique, comédienne et co-metteuse en scène. Avec les Mots Parleurs, elle collabore à plusieurs lectures d'auteurs contemporains pour Lire en Fête, à L'hôtel du Lutetia, le Théâtre de l'Odéon et le Cinéma des Cinéastes. Depuis 2019, titulaire du poste de professeur d'art dramatique, elle enseigne successivement au CMA 12, au CMA14 et depuis la rentrée 2023 au CMA20.

- La troupe, c'est aussi une façon d'apprendre à vivre ensemble. La troupe est une sorte de maquette du monde. Donc, qu'est-ce que nous, gens de théâtre, voulons comme monde ? Ariane Mnouchkine

Pensée en complicité et dialogue entre les pédagogues, la conduite du département Théâtre s'organise en équipe. Tout au long de leur cursus, les jeunes seront amenés à travailler régulièrement avec les deux professeures, à s'enrichir des collisions et complémentarités de ces deux pédagogies, source d'inspiration et ouverture à différents univers théâtraux. Seront encouragées au cours de leur parcours des expériences transverses partant à la rencontre des autres disciplines du conservatoire (chant, danse, musique, arts de la scène)

- Le théâtre n'est pas seulement un lieu concret, c'est un endroit où nous rêvons ensemble, pas seulement un bâtiment, mais un espace collectif et imaginaire Declan Donnellan.

Concret, collectif et imaginaire, ces trois mots résonnent en moi, colorent tous les jours ma démarche, et accompagnent régulièrement mon cheminement d'artiste-pédagogue. Une pédagogie à hiérarchie horizontale basée sur la création. Ces 3 mots peuvent s'apparenter au cercle de Vitez. Ils vont donc soutenir et éclairer le travail durant tout le cursus. Agnès Proust

- **Atelier Scènes : tous les cycles**

Etude et travail de scènes / analyse dramaturgique, enjeu, situation, rapport, contexte historique, géopolitique / exploration et découverte du répertoire, de nouvelles écritures, d'écritures non francophones / recherche de différentes traductions, de libres adaptations

Jour et horaire : mardi 13h-17h - Agnès Proust

➤ **Cycle 1 :**

Collectif : le groupe comme richesse et comme tuteur ; devenir un membre à part entière du groupe en s'engageant sur le plateau, en étant spectateur actif des autres (analyse et critique de leur travail)

en étant force de proposition, en étant présent, régulier et concentré, en étant acteur, actrice d'un projet choral élaboré ensemble

Concret : entrer dans le concret de la matière théâtrale, en travaillant sa partition corporelle et vocale, mais aussi l'écoute, la prise de risque, l'engagement émotionnel, en dessinant la cartographie de son corps, et précisant sa présence au monde. Exploration de l'espace scénique, et de sa relation à l'autre

Imaginaire : déployer son univers artistique par la découverte de différentes formes de langages théâtraux : l'improvisation, le langage dansé, les parts informulées de sa présence au plateau, trouver son univers à travers le répertoire, textes contemporains, classiques, la poésie ; aborder des supports non théâtraux : articles de journaux, textes littéraires, listes, possibilité d'un travail d'écriture, découvrir la dramaturgie ; Participer ou créer sa propre Carte Blanche.

RV réguliers avec le public

Jour et horaire : : lundi 12h-16h - Agnès Proust

- **Cycle 2** : Agnès Proust

Jours et horaires : mardi 9h30-12h30, mercredi 9h30-12h30

Toujours sur cette idée du Concret, du collectif et de l'imaginaire, continuer et approfondir le travail autour de plusieurs modules:

La Partition Corporelle et Vocale :

Approfondir ses acquis physiques et vocaux par un training régulier, envisager son corps comme la matière première à être vu, comme présence irradiante au monde /être curieux et oser s'aventurer sur des terres inconnues grâce aux multiples propositions des ateliers inter-conservatoires

Exploration de certaines méthodes d'expressions théâtrales :

Travailler la lecture engagée à voix haute, le monologue et ce qu'il a d'ambitieux, la puissance de la choralité, continuer de se confronter à des supports non théâtraux /tenter la performance, l'écriture de plateau

Se nourrir des auteurs, des autrices:

Aborder différentes écritures dramatiques ; écriture contemporaine : avec ou sans personnage, avec ou sans ponctuation ; auteurs/autrices étranger.e.s : la subtilité des différentes traductions, les adaptations ; les auteurs modernes et les romantiques, l'alexandrin classique, baroque, la tragédie grecque et latine ... les explorer au plateau

Construire des ponts entre les auteurs autour de thèmes communs, faire résonner leur sensibilité

Rendez-vous avec le public :

Restitution de projets réunissant la classe autour d'un thème, d'un auteur, d'une autrice, d'un texte, ou d'une proposition d'un travail transversal, interdisciplinaire, inter-conservatoires / Cartes Blanches créées par les élèves, en autonomie / mini rendez-vous réguliers: travail encadré sur propositions d'élèves, exploration d'une scène, d'un personnage, d'une situation / hors les murs : à la conquête du territoire, et de la ville : formes courtes, lectures, performance / échange avec des élèves d'autres conservatoires ou d'autres disciplines artistiques

- **L'entrée en cycle 3** : Marion Delplancke

Se fait sur un désir et une motivation à poursuivre les études / désir d'épanouir son autonomie et de réaliser son projet personnel / présence active aux ateliers inter-conservatoire, approfondir ses acquis, explorer de nouvelles techniques / finalisation du CET: être en capacité "d'écrire" un projet personnel et de mener au bout sa réalisation et traversée d'une pièce par le prisme d'un personnage, parcours de rôle.

L'année se déploiera en deux temps :

En première partie de l'année, création collective d'une pièce du répertoire, parcours de rôle pour chacun.e, qui sera jouée en février. UV3 du CET

En deuxième partie, suivi et réalisation du projet personnel. UV4 du CET

Il n'existe jamais de véritable technique sans pouvoir d'invention et ce qui existe, c'est un pouvoir d'invention qui cherche encore sa technique.

Arnold Schoenberg

Mon approche s'inscrit dans la tradition du système Stanislavski, dans la lignée de la pédagogie russe, méthode analyse-action et le travail par étude.

- Analyser un texte pour l'action

Fragmenter une scène, déceler ses tournants et séquences

Définir une situation et nommer les circonstances proposées

Nommer les conflits et les relais d'initiatives

Repérer les

pauses

Différencier les différents

vecteurs d'actions et ses combinaisons, action verbale/action physique/ action psychique,.

Définir les objectifs et l'événement principal

Ces outils permettent à l'acteur de faire une expérience sur le plateau sans avoir appris mécaniquement au préalable le texte, il peut donc explorer avec ses mots, ses intuitions le ressort caché de l'action et construire la vie intérieure du personnage. On apprendra à faire la différence en soi et chez les autres entre une action artificielle, « fabriquée » et la vie authentique et spontanée de l'acteur placé dans des circonstances.

- Travail du monologue, création d'un rôle et scènes collectives

On abordera les notions de perspectives, de composition pour construire un monologue et on guidera l'étudiant vers la création de son personnage par le rapprochement de soi, l'analogie, l'approche du caractère et du tempo rythme et par l'exercice du story-telling dans lequel l'acteur raconte la vie de son personnage. On travaillera la traversée d'un acte collectivement pour sentir la polyphonie de la dramaturgie, la continuité et le relai de l'action.

- Sensibilisation aux différentes écritures dramatiques

A partir de ces textes grammaire, on s'aventurera vers d'autres écritures pour apprendre à distinguer les différents matériaux dramaturgiques. On pourra choisir des monologues ou scènes analogiques dans des pièces du répertoire contemporain. Cet élargissement de la culture littéraire et théâtrale de l'étudiant pourra être accompagnée par l'analyse comparée de grandes mises en scène d'une pièce du répertoire.

Jours et horaires : jeudi 9h30-12h30 , vendredi 15h30-17h30

Cours Danse : en voie de réalisation

Cours de Chant : jour et horaire à définir

Posturologie : mercredi matin

Les cours se déroulent généralement sur le plateau de l'auditorium du conservatoire

Pour tous les cycles, partenariat avec différents lieux culturels du territoire

Masterclass

➤ **ATELIER INTER-CONSERVATOIRE ECRITURE DE PLATEAU** *Marion Delplancke*

Séance de 5 heures hebdomadaires **le vendredi de 9h30 -15h15 avec 45 min de pause déjeuner**

Prendre rendez-vous auprès de l'adresse suivante :

Marion.delplancke@paris.fr

Cet atelier est ouvert aux classes de théâtre de tous les conservatoires. Il nécessite un engagement assidu sur l'année. Effectif maximum **20 personnes**.

Cet atelier se propose d'explorer la création collective. Comment s'organiser, réfléchir, écrire en équipe ? Inventer ensemble un processus de recherche et le déployer au plateau ? En confrontant des matériaux d'origine diverse (textes, enquêtes, images), nous expérimenterons et questionnerons les différentes étapes depuis le choix d'un sujet jusqu'à sa mise en œuvre dramatique. Nous nous appuyerons sur la méthode de « **l'analyse action** » et l'outil de **l'improvisation** pour écrire et analyser des structures théâtrales au plateau. L'enjeu est d'apprendre à développer une intelligence collective des processus de création.

Les séances se dérouleront en trois temps :

- Une préparation physique inspirée des techniques d'arts martiaux chinois (Tai Qi, Wu Shu) visant à rendre le corps et la voix disponibles au jeu (travail sur l'axe, la verticalité, le centre, l'ancrage, la souplesse, la dissociation, la respiration, les résonances)
- Un training collectif dans l'espace explorant par le biais d'une série d'exercices les principes de l'improvisation (écoute, action collective, tempo-rythme, composition, conflit, sculpter le temps et l'espace)
- Un travail sur une thématique, un auteur ou un peintre dans la tradition du théâtre laboratoire où l'improvisation est mise au service d'une écriture. Tout le monde se confronte au même matériau thématique, textuel ou pictural, chacune des propositions scéniques est discutée collectivement. On apprend à décrire selon un vocabulaire commun ce qui se passe sur scène et à nommer des éléments concrets pour faire avancer la proposition.

La méthode de l'ANALYSE ACTION

Elle s'inscrit directement dans la longue tradition russe puisqu'elle a été mise en place par Stanislavski à la fin de sa vie pour lutter contre la passivité des acteurs lors de l'étape préliminaire du « travail à la table ». Rendre l'acteur créateur de son rôle, conscient des enjeux de la pièce tout en restant libre et actif dès les premières heures de répétition était le but de l'élaboration de cette méthode.

Il s'agit d'approcher le texte sans l'avoir appris mécaniquement au préalable. L'acteur, comme un musicien de jazz, improvise sur une structure : c'est « l'étude ». En définissant la situation, le conflit, les fragments, les tournants et les événements de la scène, l'acteur peut explorer avec ses propres mots, ses intuitions, le ressort caché de l'action et construire la vie intérieure du personnage. Il apprend à lire un texte « avec ses pieds », par l'expérience du plateau. Et les couches successives d'improvisations permettent de conduire naturellement au texte écrit par l'auteur.

Réalisation de petites formes ou d'un spectacle collectif

L'atelier accompagnera la finalisation de projets personnels qui pourront donner forme à un spectacle collectif. Ces travaux dirigés seront l'occasion de construire des passerelles entre les différents enseignements reçus et de les réunir dans un geste de création autonome. On encouragera dans ces petites formes la rencontre avec les élèves musiciens du conservatoire.

Partenariat avec le Théâtre National de la Colline

Une série de rencontres, d'ateliers avec un-e artiste engagé-e dans la saison du Théâtre accompagnera le travail d'écriture en venant apporter une approche complémentaire.

➤ **ATELIERS DE CREATION INTERDISCIPLINAIRE**

• **Tous.tes en scène (11-14 ans)**

Professeur-e-s

en cours de recrutement (théâtre), Margot SALLES (danse), Azraël TOMÉ (musique) Accompagnement piano Julien LALLIER

Cet atelier de création interdisciplinaire mêle danse, musique et théâtre et se propose d'explorer la créativité à travers la composition, l'interprétation, l'improvisation, le jeu,... Il s'adresse aux jeunes collégiens de 11 ans à 14 ans et se déroule sur une durée de 2 à 4 ans. Les élèves s'inscrivant dans ce dispositif devront se sentir prêts à explorer les trois champs artistiques. L'accès à ce dispositif se fait en non-débutants : les élèves à partir de leurs savoir-faire et leurs compétences seront accompagnés dans la pratique des trois champs artistiques selon leurs capacités au sein d'un collectif. Les élèves seront amenés à investir le processus créatif par des outils proposés par les enseignants et seront au cœur de l'élaboration de leur projet de leur depuis la conception jusqu' au partage avec le public. L'apprentissage s'appuiera sur le jeu, l'improvisation, l'inventivité, la recherche, l'exploration...

Horaire des cours 2023-2024: samedi de 10h à 12h

Condition d'accès : élèves non-débutants. Un atelier collectif suivi d'une rencontre et d'entretiens a lieu en septembre pour constituer le nouveau groupe.

Limite d'âge d'admission de 11 à 14 ans

- **Open Art (15-18 ans)**

Professeur-e-s

Agnès Proust (théâtre), Jonathan Orland (musique, composition, chant, percussions corporelles), Margot SALLES (danse contemporaine)

Open Art propose à un groupe de 12 à 15 jeunes lycéens entre 15 et 18 ans déjà investis dans une pratique artistique (en autodidacte ou au sein d'un conservatoire) de s'engager dans une aventure artistique avec pour finalité une création collective mêlant le théâtre, la danse, la musique et les nouvelles technologies. Trois professeur.es du conservatoire en danse, musique et théâtre accompagneront les élèves dans la mise en dialogue de ces disciplines artistiques pour donner vie à une forme scénique dont ils seront les auteurs.

Cette formation demande un engagement fort et une posture tournée vers l'improvisation et la création. Elle se fait sur une durée de deux à trois ans et bénéficie d'un encadrement pédagogique soutenu ainsi qu'un accès à des équipements techniques (scènes, studio d'enregistrement, informatique musicale) en partenariat éventuel avec des structures culturelles réparties sur l'ensemble du 20e arrondissement de Paris. En développant d'autres disciplines (musique, danse, et théâtre) et pratiquant les relations entre celles-ci, les élèves orienteront leur travail vers la construction de réalisations scéniques collectives régulières.

Horaire des cours 2023-2024 : jeudi de 18h30 à 21h30 au collège Robert Doisneau 51 rue des Panoyaux 75020

Conditions d'accès : élèves non débutants ayant déjà un bon niveau (au moins 3 ans de pratique) dans au moins une des disciplines suivantes : musique – danse – art dramatique – arts visuels (arts graphiques, vidéo). Un atelier collectif suivi d'une rencontre et d'entretiens a lieu en septembre pour constituer le nouveau groupe.

- **Transvers'arts (18-26 ans):**

Professeur-e-s: Jonathan Orland, (musique, composition, improvisation vocale), Margot Salles, danse, Marion Delplancke, théâtre.

Ouvert aux élèves comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens, cet atelier ouvre un champ d'exploration et de rencontre entre les disciplines. Il accueillera 16 élèves maximum.

Mené de concert avec trois professeur.es issu.es de différents horizons, cet atelier d'une durée de 2 ans maximum questionnera au plateau les différentes notions transversales tout au long de l'année: rythme, silence, son, espace, conflit, composition, image, mouvement.

En approfondissant la pratique de l'improvisation et de la composition instantanée, l'enjeu de cet atelier est d'apprendre des techniques de mise en commun des savoir-faire, points de vue, langages artistiques pour constituer une équipe de création et l'accompagner vers la réalisation d'une forme scénique interdisciplinaire.

Horaire des cours : jeudi après-midi 13h à 17h

Durée : 4h hebdomadaires

Limites d'âge : de 18 à 26 ans

Conditions d'accès : élèves ayant déjà une bonne maîtrise de leur art (niveau 3e cycle) dans au moins une des disciplines suivantes : musique – danse – art dramatique – arts visuels (arts graphiques, vidéo).

Un atelier collectif suivi d'une rencontre et d'entretiens aura lieu en septembre pour constituer le nouveau groupe 2023/2024.