

Stage avec l'Odin Teatret

Stage dirigé par : Eugenio Barba, Julia Varley,
Else Marie Laukvik, Antonia Cioaza, Jakob Nielsen et Ulrik Skeel

PUBLIC CONCERNÉ

Stage ouvert aux acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, performeurs...

La sélection des participant·es sera faite selon les critères suivants : sur présentation d'une lettre de motivation et d'un dossier de présentation du parcours artistique du·de la candidat·e.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Dates : 26, 27, 28 février et 3, 4, 5, 6, 7 mars 2025

Nombre d'heures totales : 24h

Horaires : 10h – 13h

Lieu de formation : ARTA – 6 route du Champ de Manœuvre 75012 PARIS

Date limite d'inscription : 20 janvier 2025.

Tarifs : 320€ (individuel) / 300€ (individuel adhérent ARTA) / 650€ (organisme)

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Giulia PESOLE

Tél. : 01 43 98 20 61 / Mél. : arta@artacartoucherie.com

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Présentation et modalités d'inscription :

ARTA accueille l'Odin Teatret pour 8 jours de projection de film, rencontres et masterclasses. La formation pour chaque participant se déroulera de la manière suivante :

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Programme :

26, 27, 28 février : trois matins de film sur Odin Teatret avec introduction et dialogue

26/02 – 10:00-13:00 : Anthropologie Théâtrale, deux film et introduction et dialogue avec Eugenio Barba

27/02 – 10:00-13:00 : Spectacles de l'Odin Teatret, deux film et introduction et dialogue avec Julia Varley

28/02 – 10:00-13:00 : Théâtre et communauté, deux film et introduction et dialogue avec Ulrik Skeel

3, 4, 5, 6, 7 mars : stage avec Odin Teatret « Penser en action »

03/03 – 10:00-13:00 : Comment penser en action. Introduction avec Eugenio Barba et Julia Varley

04/03 – 10:00-13:00 : Composition avec Else Marie Laukvik, assisté par Antonia Cioaza et Jakob Nielsen

05/03 – 10:00-13:00 : Entraînement avec Antonia Cioaza et Jakob Nielsen

06/03 – 10:00-13:00 : Actions vocales avec Julia Varley

07/03 – 10:00-13:00 : Technique de montage avec Eugenio Barba et Julia Varley

Le stage touche les différents niveaux de la présence scénique, la dramaturgie d'acteur, et la création d'un spectacle selon l'expérience de l'Odin Teatret. Les différentes générations du groupe – avec les fondateurs et les plus jeunes – participent pour présenter l'entraînement, la composition, les actions physiques et vocales, le montage et la perception du spectateur. Le stage sera avec des sessions pratiques 4, 5, 6 mars, et avec démonstrations le 3 et 7 mars. Les films servent pour introduire l'activité de l'Odin Teatret avec ses voyages, les spectacles, l'anthropologie théâtrale et l'intervention dans la communauté.

Objectifs pédagogiques :

I - Comment penser en action et technique de montage. Introduction avec Eugenio Barba et Julia Varley

Le stage abordera les différents niveaux d'organisation d'une représentation théâtrale et les aspects fondamentaux de l'anthropologie théâtrale : techniques quotidiennes et extra-quotidiennes, dramaturgie organique ou dynamique (actions physiques et vocales), relation entre la dramaturgie dynamique et la structure narrative, différence entre mouvement et action, immobilité statique et dynamique, énergie dans l'espace et le temps, dramaturgie de l'acteur et du metteur-en-scène, montage, la perception du spectateur. Le stage se déroule comme un dialogue entre les participants et Eugenio Barba à travers des situations pratiques et des démonstrations de Julia Varley.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

II - Composition et entraînement avec Else Marie Laukvik, assisté par Antonia Cioaza et Jakob Nielsen

Stage de l'entraînement de « composition » du corps et de la voix. Le stage comprend avant tout des marches différentes, les exercices « plastiques » et d'improvisation du corps et le processus de « fixer » les matériaux d'improvisation, que ce *soit* du corps ou de la voix.

III - Actions vocales avec Julia Varley

Le stage se concentre sur l'unité de l'impulsion physique avec l'impulsion vocale, du texte avec l'action, du chant avec la parole, en cherchant à reconnaître la voix individuelle au sein du chœur et à atteindre la générosité propre à une voix offerte à l'espace.

Modalités d'évaluation :

Objectifs opérationnels :

- Différence entre mouvement et action
- Aspects fondamentaux de l'anthropologie théâtrale
- Dramaturgie de l'acteur et du metteur en scène.

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail. Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants et l'équipe d'ARTA.

LES INTERVENANTS

Eugenio Barba est né en 1936 en Italie et a déménagé en Norvège en 1954. En 1961, il se rend en Pologne où il séjourne auprès de Jerzy Grotowski pendant trois ans. En 1963, il voyage en Inde pour étudier le Kathakali. De retour à Oslo, il fonde l'Odin Teatret en octobre 1964, mettant en scène 79 productions.

En 1979, Eugenio Barba a fondé l'ISTA (International School of Theatre Anthropology), ouvrant ainsi un nouveau champ d'étude : Theatre Anthropology. Eugenio Barba a reçu des doctorats honorifiques de 13 universités ainsi que le Sonning Prize de l'Université de Copenhague. En 2020, avec Julia Varley, il a créé la Fondazione Barba Varley, dont l'objectif est de soutenir les personnes défavorisées en raison de leur genre, origine ethnique, localisation géographique, âge, manière de penser ou d'agir, dans le domaine théâtral ou en dehors.

Julia Varley a rejoint l'Odin Teatret en 1976. En plus de jouer, elle est active en mise en scène, enseignement, organisation et écriture. Depuis 1990, elle participe à la conception et à l'organisation de l'ISTA (International School of Theatre Anthropology), et de University of Eurasian Theatre, toutes deux dirigées par Eugenio Barba.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Depuis sa création en 1986, elle est également impliquée dans The Magdalena Project. Elle a mis en scène des spectacles avec le Pumpenhaus Theater (Allemagne), Ana Woolf (Argentine), Hisako Miura (Japon), Lorenzo Gleijeses et Manolo Muio (Italie), Gabriella Sacco (Italie), Carolina Pizarro (Chili), Marilyn Nunes (Brésil), Amaranta Osorio et Teresa García (Mexique-Espagne), Teresa Ruggeri (Italie), Cia Pessol de Teatro (Brésil) et The Jasonites. Julia Varley a écrit cinq livres publiés en plusieurs langues : Wind in the West, Notes of an Odin Actress - Stones of Water, An actress and her characters, Thinking with the Feet (avec Vicky Ann Cremona et Francesco Galli), et Genius Loci (avec Eugenio Barba et Francesco Galli). En 2020, elle a créé la Fondazione Barba Varley et, en 2021, le Transit Next Forum. Elle fait partie du comité de rédaction de The Open Page et du Journal of Theatre Anthropology.

Antonia Cioaza est née en Roumanie, où elle a obtenu son diplôme d'actrice à l'Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. En 2021, elle s'est installée au Danemark et a commencé à travailler comme actrice à l'Odin Teatret en 2022, participant à Hamlet's Clouds, mis en scène par Eugenio Barba. Avec Jakob Nielsen, elle a créé la performance The Thrilling Violinists, dirigé par Sergio Bini Bustric. Antonia Cioaza assiste Julia Varley dans l'organisation du Transit Festival.

Else Marie Laukvik est née en 1944 à Oslo, en Norvège. Avec Eugenio Barba, elle a été l'une des fondatrices de l'Odin Teatret. En 1966, Else Marie a suivi le groupe à Holstebro, au Danemark. Ses expériences d'actrice sont publiées dans The Actor's Way, édité par Erik Exe Christoffersen. Parallèlement à son travail avec l'Odin Teatret, Else Marie a également été metteuse en scène pour différents théâtres : Teatret Marquez (Danemark), Munin Teatret (Danemark), Teatro Actores Alidos (Italie), Rogo Teatro (Italie), Associazione Culturale Teatro dell'Albero (Italie), Kabaret Wagon (Danemark) et Mia & Max (Royaume-Uni). En tant qu'actrice, elle a collaboré avec le Teatro Tascabile di Bergamo (Italie) en 1996.

Jakob Nielsen est Danois. Titulaire d'un master en littérature, il a travaillé pendant quatre ans à Holstebro avec la compagnie théâtrale Ikarus Stage Arts, dirigée par Carolina Pizarro. Depuis 2022, il est acteur à l'Odin Teatret, où il participe à Hamlet's Clouds, mis en scène par Eugenio Barba. Avec Antonia Cioaza, il a créé la performance The Thrilling Violinists, dirigé par Sergio Bini Bustric.

Ulrik Skeel est poète, acteur et producteur. Il travaille à l'Odin Teatret depuis 1969, d'abord en tant qu'acteur, puis dans l'administration. En tant qu'acteur, il a participé à My Father's House, Ashes of Brecht, The Million et Anabasis. En 1985, il s'est impliqué dans la vie culturelle de Holstebro, collaborant avec diverses institutions culturelles et sociales pour créer des alliances durables, aboutissant à la Holstebro Festuge. Depuis 2005, il organise, avec Frans Winther, Poesi på en torsdag, des soirées de poésie mensuelles à Holstebro. Ulrik Skeel fait des lectures de ses propres poèmes. Pendant plusieurs années, il a également organisé des concerts de jazz à Holstebro et coorganise aujourd'hui le festival annuel Jazz Nights. Depuis 2022, Ulrik joue dans The Deaf

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Man's House et dans la nouvelle production collective de l'Odin Teatret, Hamlet's Clouds, toutes deux mises en scène par Eugenio Barba.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Supports fournis aux stagiaires : Objets, accessoires, petit mobilier (tables, chaises, etc.), ressources documentaires (pièces, ouvrages théoriques...)

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Studio de travail, son, lumière