

TOPENG — Danse et Jeu Masqué de Bali, Indonésie Incarnier les archétypes du théâtre dansé balinais.

Stage dirigé par
I Wayan Susana et Joanna Belloni

PUBLIC CONCERNÉ

Comédiens.nes / danseurs.ses, / marionnettistes / circassiens.nes / plus largement artistes de la scène souhaitant approfondir le travail du corps et du jeu masqué. Pas de prèrs requis.

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 : du 15 au 26 juin 2026

Horaires : 10h – 17h (du lundi au vendredi)

Nombre d'heures hebdomadaires : 30h

Nombre d'heures totales : 60h

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

Effectif maximum : 18

Tarifs : 600€ (individuel) / 1800€ (organisme)

Adhésion : 20€

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Giulia PESOLE

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

I WAYAN SUSANA

Maître de danse et masque balinaï (Topèng) Fondateur du Sanggar Gurnita Sandi – Klungkung, Bali

Né en 1972 à Takmung, dans la régence de Klungkung (Bali), I Wayan Susana est un maître porteur de la tradition vivante du Topèng, art sacré du théâtre masqué et dansé balinaï. Il est initié dès l'enfance à la danse et au gamelan dans un cadre communautaire profondément lié à la spiritualité, où l'art est

vécu comme un acte de service, de présence et de mémoire.

Très jeune, il est sollicité pour les danses rituelles (ngayah) dans les temples et se spécialise rapidement dans les styles codifiés du Topèng balinaï. Il reçoit l'enseignement de grands maîtres balinaï – I Wayan Darsana, I Wayan Taka, I Made Jimat, I Ketut Kodi – qui lui transmettent les styles classiques du Topèng : Keras (énergie guerrière), Tua (sagesse du vieillard), Dalem (noblesse raffinée), Sidekarya (personnage du service rituel) et du Topeng Prembon, forme expressive proche du théâtre populaire. Il est également danseur aguerri de Barong. Parallèlement, il est un musicien accompli de gamelan, notamment au Kendang et au Gender Wayang, intégrant pleinement la relation corps–musique–masque qui est au cœur de la pratique artistique de Bali.

Depuis les années 1990, il danse lors des grandes fêtes balinaïses, notamment le Festival des Arts de Bali (PKB, Art Center), et il représente la régence de Klungkung dans divers événements culturels en Indonésie (Sumatra, Jakarta) et à l'international (Corée du Sud). Son ancrage artistique s'inscrit dans la région de Klungkung, ancien centre royal et haut lieu de la culture balinaïse. Cette région est réputée pour la richesse de ses traditions – peinture classique, danse, théâtre masqué. Il reste profondément ancré dans les circuits locaux, dans les temples et les cérémonies de village, où il est reconnu comme un danseur-mémoire de la tradition.

Au-delà de son parcours d'interprète, il est également un pédagogue engagé et généreux. Depuis plus de vingt ans, il transmet les arts du Topeng et du Gamelan à des jeunes de sa communauté ainsi qu'à des élèves venus de l'étranger. Il fonde, à Klungkung, sa propre école de transmission, le Sanggar Gurnita Sandi, lieu dédié à la formation. Sa pédagogie repose sur une approche traditionnelle, immersive, incarnée et respectueuse du rythme de chacun. Il transmet le Topèng non comme une matière théorique, mais comme une discipline du corps et de l'esprit, fondée sur la précision, l'intention et la présence. Il considère que l'apprentissage passe autant par la maîtrise formelle que par la compréhension du rôle de l'acteur-danseur dans la communauté et dans le rituel.

JOANNA BELLONI

Artiste franco-britannique au parcours artistique profondément interculturel. Formée en art dramatique au Conservatoire de Bordeaux, à l'école supérieure Académie Théâtrale Pierre Debauche – Théâtre du Jour, puis au Drama Centre London sous la direction de Vladimir Mirodan, elle travaille avec des metteurs en scène tels que Pierre Debauche, Robert Angebaud, Françoise Danell, Emmanuel Vérité, Nadine Darmon. De 2009 à 2017, elle est comédienne permanente au sein du Théâtre Itinérant La Passerelle, dirigé par Thierry Salvetti. Elle y pratique un théâtre masqué à caractère épique, inspiré du travail d'Ariane Mnouchkine, de Giorgio Strehler et de l'Opéra de Pékin, avec des masques créés par Judith Dubois.

En parallèle, elle se forme, grâce à de nombreux séjours en immersion à Bali, au Topèng (danse et jeu masqué), auprès de Maîtres reconnus, Elisabeth Cecchi, I Gusti Aji Wegker, Iro Dalang Ketut Sariana et I Wayan Susana. Chaque année, elle retourne à Bali pour approfondir sa pratique auprès de ses maîtres et participer pleinement aux représentations rituelles locales. Ces séjours réguliers s'inscrivent dans une démarche de transmission fidèle, respectueuse et vivante, qui nourrit profondément son travail artistique en France et fait d'elle une passeuse artistique entre l'Indonésie et la France. En 2021, elle fonde la Compagnie Topèng, dédiée aux arts du masque, à la création, à la recherche et à la transmission. Elle propose de nombreux stages et ateliers autour du jeu masqué ainsi que des stages d'initiation au Topèng dans institutions culturelles en France métropolitaine et en Outre-Mer, notamment à l'EVA, Ecole voix de l'Acteur, l'Ecole Hippocampe Mime et le Centre Mandapa à Paris, au Théâtre du Jour à Agen, au Théâtre de Macouria et au Théâtre de l'Entonnoir en Guyane, au Théâtre Marie-Jeanne et au Pôle Nord à Marseille.

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le mot Topèng, qui signifie littéralement « pressé contre le visage », désigne à la fois le masque et la forme théâtrale qui lui est associée.

Le Topèng est un théâtre dansé et masqué traditionnel balinaise, à la fois rituel et théâtral. Il puise ses récits dans les chroniques mythiques et historiques de Bali appelées Babad, qui relatent l'origine des lignages royaux, les alliances, les conflits et les transformations sociales de l'île.

Une représentation de Topèng met en scène une succession de personnages archétypaux incarnés par différents masques : roi, ministre, vieillard, serviteurs et figures du peuple. Ces figures appartiennent à un système symbolique qui relie le pouvoir, la mémoire collective et la société.

Dans la dramaturgie du Topèng, plusieurs catégories de personnages structurent le récit :

Les personnages nobles (masques entiers) incarnent les figures historiques ou mythiques du pouvoir.

Les Penasar et Wijil, demi-masques narrateurs, introduisent et commentent l'histoire, servant de médiateurs entre les personnages nobles et le public.

Les Bondrès, demi-masques comiques représentant des figures populaires, apportent une dimension satirique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

et permettent d'actualiser les récits en dialogue avec la société contemporaine.

Cette forme alterne danse stylisée, jeu masqué, narration et improvisation. Elle se donne aussi bien dans un cadre cérémoniel que dans des contextes plus théâtraux ou populaires.

Le travail du masque exige une grande précision corporelle : posture, regard, souffle, rythme et relation à l'espace. Le corps devient le principal vecteur d'expression du personnage. Au cœur de cette pratique se trouve la danse masquée du Topèng, fondée sur une architecture corporelle spécifique, une musicalité rigoureuse et une relation très fine entre geste, regard et respiration. Les participants aborderont en priorité le travail avec les masques entiers nobles, qui constitue la base technique et chorégraphique de cette tradition.

Dans ce stage, les participants exploreront le Topèng dans ses dimensions physique, rituelle et dramaturgique. La formation repose sur la transmission directe d'un maître balinais, pour qui le Topèng est à la fois un art de scène et un acte de participation à la vie rituelle et communautaire.

Ce travail s'inscrit dans une démarche interculturelle portée par Joanna Belloni, qui mène depuis plusieurs années une transmission active du Topèng en France.

Le travail portera également, sur les personnages narrateurs Penasar et Wijil, ainsi que sur les Bondrès, demi-masques comiques porteurs d'improvisation et de commentaire social.

À partir de ces éléments, les participants seront amenés à explorer la structure dramaturgique du Topèng et à développer de courts canevas scéniques inspirés de cette tradition, adaptés à un contexte occidental.

OBJECTIFS :

- Expérimenter et reproduire les architectures corporelles caractéristiques du théâtre dansé balinais.
- Intégrer les bases du vocabulaire gestuel et postural du Topèng.
- Adapter leur énergie corporelle entre les qualités Keras (vigueur, puissance) et Manis (douceur, raffinement).
- Développer la précision corporelle et la musicalité propres à la danse masquée du Topèng.
- Identifier et incarner les caractéristiques physiques et énergétiques de plusieurs archétypes du répertoire.
- Interpréter de courts segments chorégraphiques en relation avec leur rythme et leur musicalité.
- Expérimenter la danse masquée avec masque entier et le jeu masqué avec un demi-masque (Penasar, Wijil ou Bondrès).
- Développer des capacités d'improvisation dans le cadre du jeu masqué.
- Comprendre la fonction dramaturgique des personnages comiques dans la structure du Topèng.
- Participer à l'élaboration d'une courte structure narrative inspirée du théâtre Topèng.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

CONTENU ET METHODE :

La transmission s'appuie sur une pédagogie traditionnelle balinaise fondée sur l'observation, l'imitation, la répétition et l'intégration progressive du mouvement. Le stage alterne apports culturels, entraînement physique, transmission technique et exploration scénique.

Contexte culturel :

- Introduction à l'histoire et aux fonctions du Topèng dans la société balinaise
- Présentation des différents types de masques et de personnages
- Approche des codes symboliques et dramaturgiques

Préparation corporelle :

- Travail de souplesse, tonicité et enracinement
- Coordination, dissociation et segmentation du corps
- Travail du souffle et de la présence

Architecture du corps balinais :

- Apprentissage des Agem, postures fondamentales de la danse balinaise
- Travail des axes corporels, du regard et de l'orientation dans l'espace
- Développement de la précision gestuelle et de la musicalité

Vocabulaire gestuel :

Introduction et pratique d'éléments du lexique chorégraphique

Travail énergétique :

- Exploration des qualités Keras (force, intensité) et Manis (raffinement, fluidité)
- Adaptation de ces dynamiques aux différents personnages

Relation corps – rythme – musicalité :

Introduction à la relation entre mouvement, rythme et musicalité dans la danse balinaise, inspirée du dialogue traditionnel entre danse et gamelan.

Typologie des personnages et fonctions dramaturgiques :

Masques entiers nobles (Danse masquée - Figures issues des chroniques historiques balinaises) :

- Topèng Keras – ministre puissant et énergique
- Topèng Tua – vieillard sage

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

- Topèng Dalem — souverain raffiné

Ces personnages développent une danse stylisée et un langage corporel codifié. Ils constituent le cœur chorégraphique du Topèng.

Le travail portera sur :

- L'architecture corporelle
- La musicalité et le rythme
- Les démarches et postures spécifiques
- La précision du regard et de l'orientation dans l'espace
- L'incarnation physique de l'archétype à travers la danse masquée.

Demi-masques narrateurs : Penasar et Wijil

Les personnages Penasar et Wijil occupent une place centrale dans la dramaturgie du Topèng.

Ils introduisent l'histoire, servent d'intermédiaires entre les personnages nobles et le public et permettent d'explicitier le récit.

Le travail abordera :

- Leur fonction de narration
- La relation entre parole et masque
- Le rythme du récit
- La médiation entre la scène et le public

Demi-masques comiques : Bondrès

Les Bondrès représentent des figures populaires ou villageoises. Ils introduisent une dimension comique et satirique et permettent d'actualiser les récits anciens à travers l'improvisation et le commentaire social.

Le travail portera sur :

- Improvisation et interaction
- Travail de voix et de parole avec masque
- Relation directe au public
- Dynamiques comiques

Composition scénique :

Les participants exploreront la structure dramaturgique traditionnelle du Topèng, dans laquelle les personnages nobles, les narrateurs (Penasar et Wijil) et les figures comiques (Bondrès) interagissent pour développer le récit.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le travail inclura :

- Exploration de situations inspirées de la structure du Topèng
- Création collective de courts canevas narratifs
- Interaction entre personnages nobles, narrateurs et figures populaires
- Développement de scènes mêlant danse, jeu masqué et improvisation

JOURNEE TYPE :

Matin

Mise en contexte culturelle et dramaturgique

Préparation corporelle

Travail technique : architecture du corps balinais, démarches et vocabulaire gestuel

Apprentissage de segments chorégraphiques

Après-midi

Travail énergétique et relation corps / espace

Exploration des archétypes et du jeu masqué

Travail avec les personnages narrateurs et les Bondrès

Recherche scénique et mise en pratique avec masque

Modalités d'évaluation :

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.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

L'évaluation se fera de manière continue tout au long du stage à travers l'observation du travail des participants, puis lors d'une mise en pratique finale.

Les stagiaires seront évalués sur leur capacité à :

1. Reproduire les postures et architectures corporelles fondamentales du Topèng, en intégrant la coordination du regard, du geste et du rythme dans un court segment de danse masquée.
2. Incarner physiquement un archétype du répertoire (Topèng Keras, Topèng Tua ou Topèng Dalem) à travers la démarche, l'énergie et la présence scénique.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

3. Participer à une courte séquence de jeu masqué en utilisant les codes gestuels et dramaturgiques du Topèng (interaction entre personnages nobles, narrateurs ou Bondrès).

ACCESSIBILITE :

La formation est ouverte à toutes et tous. Pour les personnes en situation de handicap, un entretien préalable permettra d'évaluer les besoins spécifiques et d'adapter au mieux les conditions d'accueil, dans la mesure du possible (modalités pédagogiques adaptées, accompagnement individualisé).

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

ATTESTATION DE FIN DE STAGE

Une attestation de fin de stage vous sera délivrée à la fin du stage. **Les absences ne sont pas admises.**