

**Le Studio Théâtre et Cinéma
Alain de Bock & Katherine Gabelle**

STAGES 2024

« L'acteur face à la caméra »

« Écriture de scénario »

« Montage »

« Improvisation théâtrale »

« Improvisation et interprétation de textes »

« Chercher et trouver son clown »

« Voix et phrasé du vers »

« Le monologue »

PLANNING & TARIFS

WEEK-END

Samedi 1er/ Dimanche 2 juin – 10h/13h-14h/17h
Travail face à la caméra – Freddy Perrin - Tarif : 180 €

Samedi 14/ Dimanche 15 septembre – 10h/13h-14h/17h
Le monologue – Katherine Gabelle - Tarif : 180 €
Voix et phrasé du vers – Alain de Bock - Tarif : 180 €

SEMAINES

Du lundi 20 au vendredi 24 mai – 18h30/21h30
Montage – Elsa Sompairac - Tarif : 225€

Du lundi 1er au vendredi 5 juillet

- 10h/14h **Improvisation et interprétation de textes** – Katherine Gabelle - Tarif : 250€
- 10h/14h **Écriture de scénario** – Alain de Bock - Tarif : 250€
- 14h/18h **Clown** – Maud Liermann - Tarif : 250€
- 18h30/21h30 – **Montage** – Elsa - Tarif : 225€
- 18h30/22h – **Travail face caméra** – Freddy Perrin - Tarif : 250€

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre

- 10h/14h **Improvisation et interprétation de textes** – Katherine Gabelle - Tarif : 250€
- 10h/14h **Écriture de scénario** – Alain de Bock - Tarif : 250€
- 14h/18h **Clown** – Maud Liermann - Tarif : 250€
- 18h30/21h30 – **Montage** – Elsa Sompairac - Tarif : 225€
- 18h30/22h – **Travail face caméra** – Freddy Perrin - Tarif : 250€

PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

Stages cinéma

« L'acteur face à la caméra »

L'objectif de ce stage est d'aider l'acteur à interpréter un rôle devant la caméra. Le jeu face à la caméra présente des spécificités que l'acteur doit connaître. Il est donc nécessaire qu'il appréhende les techniques de tournage qui interfèrent sur son jeu (comme les différentes focales des objectifs, la profondeur et les limites de champ, mais aussi la terminologie cinéma comme l'échelle des plans, les mouvements de caméra... etc.), et d'intégrer celles-ci dans son interprétation pour maîtriser son expressivité émotionnelle, sa gestuelle, ses déplacements et ses actions en fonction de ces paramètres.

Par exemple pour l'expressivité du visage, il est nécessaire de connaître la sienne qui peut être forte, légère ou inexistante, et de comprendre que suivant l'échelle des plans et la focale de l'objectif, cette expressivité pourra être diminuée ou amplifiée. Le cumul de ces deux paramètres permettra de régler le jeu expressif du visage.

Ce stage aborde aussi des méthodes de travail pour construire un rôle pour le cinéma (construction physique et psychique du personnage).

Ce programme propose une progression parallèle de l'acquisition des connaissances techniques nécessaires au jeu cinéma et de l'expérimentation de ce savoir sur le plateau.

L'acteur devra apprendre à :

- analyser un texte (sous-texte, segmentation)
- construire un personnage à partir d'un scénario, et cerner rapidement la situation pour en comprendre les enjeux et donc définir les objectifs de chaque personnage,
- mémoriser un texte dans un temps très limité,
- se préparer seul,
- élaborer son jeu sur une scène en tenant compte des indications du réalisateur,
- trouver un jeu émotionnel sobre comme pour le travail en gros plan qui oblige à une expressivité très légère,
- bouger et agir dans un espace délimité par l'angle de vision et par la zone de netteté, sans sortir du champ. Plus l'angle est serré, plus il faut apprendre à bouger dans un espace très limité pour ne pas rester figé,
- connaître les impératifs techniques du cinéma,
- improviser sur une situation,
- rejouer une scène dix fois en retrouvant toujours son état,
- élaborer une méthode de travail,
- être créatif et donc imaginer un jeu logique, des actions...
- faire des propositions de jeu pour un casting.

L'acteur doit toujours tenir compte de la caméra et jouer pour elle, même s'il est de dos. Il faut impérativement qu'il trouve l'aisance du jeu, et pour cela, apprendre à jouer un personnage et non soi-même, tout en y ajoutant un peu de soi et de ses propres émotions. Le comédien organise son regard en s'approchant de la caméra sans jamais fixer celle-ci.

« Écriture de scénario »

Le stage d'écriture de scénario s'organisera selon trois axes :

- L'enseignement théorique.
- L'atelier d'écriture.
- La présentation d'un scénario.

Lors de ce stage, nous aborderons ensemble quelques règles de la construction dramatique. Nous réfléchirons aux moyens de rendre expressive la structure du récit (structure classique et ternaire, exposition, incident déclencheur, climax, dénouement... et structure non classique). Nous verrons comment les personnages sont aussi un moyen de construire le récit, nous évoquerons le héros et sa sempiternelle problématique conflictuelle, nous nous pencherons sur la question du point de vue et de la narration.

L'apprenti scénariste devra donc apprendre à se plier aux principes de la dramaturgie, mais il devra surtout comprendre les enjeux de cette forme d'écriture. Il s'agit de faire naître chez le lecteur des images, celles du film à venir. L'acquisition de cette technique d'écriture visuelle, de mise en scène par l'écriture est aussi l'un des points fondamentaux du scénario. Le scénario doit présenter la structure de l'histoire (linéaire ou non linéaire) et être un tremplin pour la mise en images du film par le découpage suggéré par le texte.

Dans l'écriture du scénario, on ne précise généralement pas la pensée intérieure du personnage car la situation jouée ne peut suggérer qu'un état mais jamais expliciter complètement celle-ci. On a, pendant très longtemps proposé une voix off pour la faire connaître au public. C'est un procédé usé et il faut donc utiliser un autre moyen.

Enfin, grâce à la pratique, nous garderons à l'esprit que « l'outil scénario » ne doit jamais cesser d'être au service de la créativité de son auteur. En ce sens, l'atelier d'écriture s'emploiera à développer l'imaginaire de chacun. Tout au long du stage, nous effectuerons ensemble des exercices d'imagination afin d'accroître les capacités de chacun à décrire et à fictionnaliser le monde, pour aboutir in fine à l'élaboration d'un scénario de court-métrage.

« Montage »

Initiation à la post-production sur DaVinci Resolve :

- préparation du projet de montage afin de garantir une fluidité optimale lors du montage sans dégrader la qualité des médias.
- présentation des différents types de workflow (programme télévisuel, projet cinématographique, vidéos à destination d'internet) qui engagent des préparations différentes (synchronisation, proxies, conformation...)
- prise en main des différents outils de montage image et son. Et entraînement sur un projet de fiction.
- découverte des pages Color et Fairlight pour une initiation à l'étalonnage et au mixage.
- les exports : bien choisir son codec de sortie en fonction de la destination et savoir paramétrer les exports pour le reste de la post-production sur des logiciels tiers.

Stages théâtre

« Improvisation et Interprétation de textes »

Ce stage s'adresse à des élèves comédiens qui ont déjà commencé une formation d'acteur, ou qui ont une expérience de plateau, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, et qui recherchent de nouvelles approches du travail d'interprétation. Il s'agit d'éviter un jeu mécanique dans la répétition et la représentation d'une scène, d'être capable de développer son imaginaire dans l'interprétation d'un texte (déplacements, jeux physiques, actions qui ne sont pas une illustration de la scène), de rechercher une pensée intérieure qui est en accord ou en désaccord avec son discours.

Cette approche s'organisera autour de cinq axes, après le choix du texte (classique ou contemporain) :

- L'analyse du texte, par le biais de lectures de table et d'écriture autour du texte, de questionnaires sur les situations, de l'élaboration du sous-texte de la scène pour développer la pensée intérieure, et de la segmentation pour déterminer les grands mouvements intentionnels des personnages.
- L'improvisation sur les événements marquants vécus par les personnages, et qui permet la recherche des émotions, des sensations et des actions. Puis, l'improvisation des scènes elles-mêmes pour rechercher les actions, les états, les émotions et le déclenchement de l'imaginaire.
- L'apprentissage du texte avec les règles du phrasé, le soutien des finales, les accentuations.
- La construction psychique et physique du personnage et sa gestuelle.
- L'interprétation du texte dont on fixe des points de passages nécessaires à la scène pour la structurer en grands mouvements, avec la recherche de multiples variations de jeu entre ces repères. Les mouvements, les actions, les déplacements doivent se justifier par rapport au texte et créer une scénographie qui devient la métaphore des désirs du personnage dans la situation et révèle ainsi la structure profonde du texte de l'auteur.

Si l'acteur trouve la justesse de la situation, qu'il construit bien son vécu et se concentre sur son objectif, il fera naître des impulsions qui se transformeront en actions physiques ; il écoutera, réagira, jouera au présent, en vivant dans l'instant (ce qui lui évitera l'anticipation de la situation). Alors, il déclenchera son imaginaire, trouvera l'inspiration et vivra un état de grâce créatif. Il ne répétera plus mécaniquement un schéma d'interprétation. Il découvrira l'infime variation de jeu qui engendrera la spontanéité et donnera la sensation d'une aisance parfaite.

Le jeu est la construction d'un personnage dans une situation avec un objectif qui le motive.

« Voix & Phrasé du vers »

La qualité primordiale d'un comédien est d'être non seulement entendu mais de captiver son auditoire. Pour cela, il se doit d'avoir une respiration et une voix bien placées ainsi qu'une certaine puissance. Toute interprétation avec une voix recto-tons est ennuyeuse et le spectateur n'écoute plus. L'acteur doit savoir respirer un texte et en moduler les segments pour donner du sens et aider à la compréhension de la pensée de l'auteur. Ce travail très technique, en appliquant un certain nombre de règles, met en lumière la correspondance parfaite entre le phrasé et les états du personnage.

Cela suppose :

- Un placement de la voix (médium, voix dans le masque).

- Le soutien des finales.
- Une segmentation du texte.
- Le placement des respirations.
- Un travail spécifique sur le vers.

« Improvisation »

L'objectif du travail d'improvisation tel que nous le pratiquons au Studio Alain de Bock est de donner à l'acteur une méthode pour construire un personnage dans une situation donnée. Cette approche pédagogique, d'inspiration russe installe le comédien dans une situation très concrète dont le thème est, la plupart du temps, assez développé. Nous travaillons sur des sujets susceptibles d'être rencontrés sur les plateaux de théâtre, de cinéma ou de télévision : l'état amoureux, la folie, la mort, l'homosexualité... Le comédien est amené à rechercher sa croyance à une situation, à construire un personnage avec des éléments qui l'éloignent de lui-même, à déclencher une sincérité émotionnelle, mais aussi et surtout à travailler sur des impulsions physiques et des actions. Ce dernier point nous semble essentiel ; le théâtre et le cinéma sont des arts visuels et il est primordial d'avoir un corps expressif et de savoir bouger pour exprimer les intentions d'un personnage à travers des actions concrètes et motivées. Celles-ci vont structurer l'histoire beaucoup plus efficacement qu'uniquement par le discours.

L'un des avantages de l'improvisation repose sur la disponibilité de l'acteur qui, n'étant en effort de mémorisation sur un texte, se trouve totalement à l'écoute de son partenaire de jeu et de lui-même, et donc, dans la posture idéale pour développer son imaginaire.

« Chercher et trouver son clown »

Stage tous niveaux, sur la thématique de l'absurde.

Le masque, quel qu'il soit, permet de jouer avec son corps en entier, tout en abandonnant les gestes accessoires, explicatifs, toutes les fioritures inutiles. Il procure un sentiment de liberté dans une mise en acte claire grâce à laquelle l'imaginaire peut se déployer. Il rend le concept de l'ici et du maintenant presque palpable.

Le clown utilise le plus petit masque du monde : le nez rouge ! Il ne s'agit pas de créer un personnage extérieur, mais de trouver son propre clown, celui qui est en chacun de nous, un soi regardé avec un kaléidoscope. Pour ceux qui ne connaissent pas encore leur clown, c'est la bonne occasion pour le découvrir, et pour ceux qui le connaissent déjà, le travail sera axé sur les règles et conventions du masque avec toujours les improvisations et interventions comiques comme prétexte et base de travail.

Ce stage s'adresse aux non-initiés, aux débutants et aux confirmés. Il s'agit d'expérimenter l'absurde afin de faire émerger son clown ou d'étendre son univers, élargir l'imaginaire et la créativité de son clown par le biais d'exercices principalement improvisés en solo ou à plusieurs. Le travail portera sur les croyances de son clown, le rapport aux objets et au monde, le jeu corporel, les situations abracadabrantes. Comment trouver une logique là où il paraît ne pas y en avoir ? Comment le public peut-il suivre cette folie sans se poser de questions ?

Tous les exercices peuvent être des numéros à part entière, l'on cherchera donc au fur et à mesure à structurer les improvisations et trouver des chemins de progression.

« Le monologue »

Le monologue oblige l'acteur à assumer d'être seul en scène et donc d'effectuer seul un travail physique, dans l'espace, de savoir développer des actions, des émotions, des déplacements, un travail de texte sans le support d'un(e) partenaire. C'est aussi un travail spécifique sur le regard qui n'a plus d'appui sur quelqu'un d'autre, mais qui ne doit pas pour autant se porter sur le public. Le comédien n'a d'autre choix que de se construire un univers spatial. Le monologue est donc très difficile et particulièrement formateur parce qu'il met l'acteur face à lui-même.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu du Stage

Studio Alain de Bock & Katherine Gabelle

27 rue Marsoulan 75012 Paris

M°Picpus ou Nation - 06 09 86 49 79

www.studioalaindebock.com – www.ecole-realisation-cinema.com

ATTENTION ! Un stage pourra être annulé s'il ne rassemble pas un minimum de 4 personnes. Vous serez alors prévenus au plus tard une semaine avant le début du stage, vos arrhes vous seront évidemment remboursées.

Les groupes sont limités à 8 participants.

Votre stage peut être pris en charge, n'hésitez pas à nous demander un devis. En cas de prise en charge, les tarifs sont majorés de 30%.