

COLLOQUE INTERNATIONAL À L'ÉCOLE DU MASQUE

- Approches pédagogiques pour acteurs et créateurs de masques -

5-6 et 7 mai 2021

"Le masque permet à l'acteur de travailler dans le sens du poète."

Étienne Decroux

Ce colloque bénéficie du soutien de la MSH Paris Nord (dans le cadre de son appel à projet) et de la MSHE Claude Nicolas Ledoux (dans le cadre de l'appel à projet Chrysalide), ainsi que de l'équipe d'accueil *Scènes du monde* (EA1573) de l'Université Paris 8, du Laboratoire ELLIADD (EA 4661) de l'Université Bourgogne Franche-Comté et de l'unité de recherche *Arts : pratiques et poétiques* (EA 3208) de l'Université Rennes 2.

Comité scientifique : Georges BANU (Université Paris 3), Jean-François DUSIGNE (Université Paris 8), Giulia FILACANAPA (Université Paris 8), Guy FREIXE (Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon), Brigitte PROST (Université Rennes 2)

Organisation et direction scientifique : Giulia FILACANAPA, Guy FREIXE, Brigitte PROST

Partenaires institutionnels : Université Bourgogne Franche-Comté (ELLIADD), Université Paris 8 (EA 1573), Université Rennes 2 (EA 3208), MSH Paris Nord, MSHE Claude Nicolas Ledoux (projet Chrysalide)

Partenaires artistiques : ARTA, Cie Gente-Gente, Association Les Créateurs de Masques.

Éditeur partenaire : Deuxième époque

Contacts :

Giulia FILACANAPA : giuliacanapa@hotmail.com

Guy FREIXE : guy.freixe@gmail.com

Brigitte PROST : prostbrigitte35@gmail.com

Le colloque initialement prévu en avril 2020 il a été décalé une première fois en décembre 2020, puis en mai 2021 du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Après avoir mené, de 2016 à 2018, un projet sur les fonctions et usages du masque scénique dans l'Antiquité — associant archéologues, historiens de l'art, philologues, anthropologues, hellénistes et latinistes, chercheurs en arts de la scène, créateurs de masques —, le programme de recherche que nous avons lancé en 2019 auprès de la MSH Paris Nord, en partenariat avec les laboratoires EA1573 de l'Université Paris 8 et EA4661 de l'Université Bourgogne Franche-Comté (ELLIADD), a été consacré aux « Fonctions et usages du masque scénique dans les arts du spectacle au XXIe siècle », dont l'objectif est de relier les évolutions esthétiques de la dramaturgie aux mutations des sociétés.

Le masque, depuis la fin du XIXe siècle, avec l'avènement du symbolisme, a suscité des engouements, des espoirs, des rêves qui ont été des vecteurs de renouvellements esthétiques majeurs dans les arts du spectacle du XXe siècle, puis sa force utopique est retombée en même temps que s'effondraient dans nos sociétés les idéologies messianiques. Il semble aujourd'hui que nous assistions à des résurgences de sa présence en scène. Ces nouveaux usages du masque, au croisement de l'esthétique, de l'anthropologie et du politique, établissent un dialogue fécond avec les autres arts, en particulier la marionnette, le théâtre d'objet, la danse, la performance, mais aussi plus largement le théâtre visuel — le numéro de mars 2020 d'*Alternatives théâtrales* que nous avons consacré à ces questions en atteste.

Nous souhaitons poursuivre cette année notre exploration sur « les fonctions et usages du masque scénique au XXIe siècle » en privilégiant **la dimension pédagogique du masque dans la formation de l'acteur**, soit en dressant un panorama des lieux de formation de l'acteur en Europe ayant recours à la pratique du jeu masqué, en repérant les types de masques utilisés, les traditions théâtrales sollicitées, les méthodes de travail et les objectifs.

Le masque a occupé à partir de la deuxième moitié du XXe une place non négligeable dans la formation de l'acteur (présent dans des conservatoires et des écoles nationales d'art dramatique européennes) — qui mérite aujourd'hui d'être réinterrogée.

Comment cette pratique du masque est-elle transmise aujourd'hui par les professionnels du spectacle vivant ?

Que vient-elle apporter de spécifique dans l'apprentissage du jeu ?

Que révèle le masque du rapport profond de l'homme à l'imaginaire et à son besoin d'*extraordinaire* ?

En quoi permet-il de développer un rapport au jeu différent, offrant au comédien la possibilité d'échapper à la domination du principe d'individualisation ?

Pour réfléchir à ces questions, ce colloque international réunira des chercheurs provenant de contextes internationaux variés, des spécialistes de différentes disciplines (histoire, sociologie, sciences de l'éducation...), ainsi que des artistes et pédagogues (comédiens, metteurs en scène, facteurs de masques...).

Axes et questionnements

Les fondamentaux du masque et leurs fonctions dans les formations :

- L'écriture métaphorique des signes théâtraux (clarté, précision et confiance dans l'affirmation de codes de jeu).
- Le langage du corps, sa musicalité et son rythme.
- L'adresse aux spectateurs : ceux-ci sont-ils interpellés, conviés à agir ou bien pris comme prétexte ? Et est-ce que cette interpellation est encore efficace et nécessaire aujourd'hui ?
- Le rôle du masque et du jeu masqué dans les formations théâtrales – écoles, académies, conservatoires – en Europe, dans le Royaume-Uni et en Suisse.

Enjeux et modalités de transmission de la pratique du jeu masqué :

- par les professionnels du spectacle vivant auprès des élèves des différentes institutions référencées ;
- pour les acteurs amateurs et les professionnels prenant part à des workshops ;
- dans la formation aux autres arts du spectacle vivant : danse, cirque, marionnette, performance, etc.

Modalités de transmission de la création des masques :

- La transmission des techniques de construction du masque, ses opérateurs et leurs processus.
- Le travail en atelier et les rapports « maître-élève », soit la typologie des rapports sociaux et interpersonnels qu'elle sous-tend.

Familles de masques et hybridations :

- Le traitement théâtral du demi-masque comique de traditions lointaines comme la *Commedia dell'Arte* ou le *Wayang Topeng* dans la pédagogie aujourd'hui.
- L'usage de masques de rituel et de masques de carnaval dans la pédagogie de l'acteur : quelles pratiques de l'hybridation ?

INTERVENANTS

❖ COMMUNICATIONS

Carlo BOSO, metteur en scène et directeur artistique de l'AIDAS – Académie Internationale Des Arts du Spectacle de Versailles (France)

Laurette BURGHOLZER, docteure en arts du spectacle, professeur invitée, Université libre de Berlin (Allemagne)

Cecilia CARPONI, docteure en arts du spectacle, chercheuse à l'Université de Rome – Sapienza (Italie)

Etienne CHAMPION, sculpteur et créateur de masques (France)

Olly CRICK, docteur en arts du spectacle, comédien et metteur en scène (Angleterre)

Francis DEBEYRE, créateur de masques (France)

Jean-François DUSIGNE, professeur en arts du spectacle, théâtre, ethnocénologie à l'Université de Paris 8 et codirecteur artistique de l'ARTA (France)

Giulia FILACANAPA, docteure en arts du spectacle et études italiennes, ATER à l'Université Paris 8 (France)

GUY FREIXE, Professeur des universités en arts du spectacle à l'Université Bourgogne Franche-Comté (France)

Natalie GAUTHARD, (France), professeure des universités en arts du spectacle à l'Université d'Artois

Lluís GRAELLS, metteur en scène, comédien et professeur de théâtre à l'ESAD de l'Institut del Teatre de Barcelona (Espagne)

Christophe HERRADA, professeur de jeu masqué au Conservatoire Royal de Bruxelles (Belgique)

Candice MOISE, factrice de masques de scène, et doctorante en ethnocénologie à l'Université d'Artois (France),

Michele MONETTA, professeur de mime et masque à l'Académie Nationale d'Art Dramatique de Rome, codirecteur l'Académie Méditerranée Mimodrame de Naples (Italie)

Emmanuelle MOUQUE-RAGGI, Professeur de création de masques à Paris Ateliers (France)

Christophe PATTY, comédien et professeur de jeu masqué au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris (France)

Stefano PEROCCO DI MEDUNA, créateur de masques et scénographe (France / Italie)

Patrick PEZIN, comédien, metteur en scène, pédagogue et auteur (France)

Omar PORRAS, metteur en scène, comédien et directeur artistique du TKM-Théâtre Kléber-Méleau (Suisse)

Brigitte PROST, critique dramatique et maître de conférences-HDR en études théâtrales à l'Université Rennes 2 (France)

Marc PROULX, metteur en scène, comédien et professeur de théâtre (France)

Demis QUADRI, professeur SUPSI de Recherche et enseignement en Physical theatre, Responsable de la Recherche et des prestations de service à l'Accademia Dimitri (Suisse)

Paola RIZZA, professeur à l'Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq de Paris (France)

Eliot SHRIMPTON, metteur en scène, comédien et professeur de théâtre (Angleterre)

Robin SUMMA, créateur de masques, auteur (Italie/France)

Katrien VAN BEURDER, metteuse en scène, comédienne et directrice artistique de la Cie Theatre Hotel Courage (Pays-Bas)

MERCREDI 5 MAI 2021

10h – 18h Atelier d'expérimentation sur le demi-masque mené par Lluís GRAELLS avec les étudiants de Paris 8.

JEUDI 6 MAI 2021

9h30 Accueil des participants

9h45 *Ouverture des travaux* Giulia FILACANAPA, Guy FREIXE, Brigitte PROST

10h00 Modalités de transmission des fondamentaux du jeu masqué – 1ère partie

Modérateur : Guy Freixe

- Cecilia Carponi, *Michel Saint-Denis et l'École supérieure d'art dramatique*
- Marc Proulx, *Récit sur son expérience à l'École Nationale de Strasbourg*
- Patrick Pezin, *Témoignages des années 70 à aujourd'hui*

11h00 – 11h30 Pause café

- Paola Rizza, *L'École Lecoq, une pédagogie du jeu masqué ?*
- Christophe Patty, *L'enseignement du masque au CNSAD de Paris*

12h30 Pause

14h00 Modalités de transmission des fondamentaux du jeu masqué – 2e partie

Modérateur : Brigitte Prost

- Omar Porras, *Une pédagogie aux influences multiples*
- Demis Quadri, *Le masque dans une école de théâtre du corps (physical theatre)*
- Eliot Shrimpton, *La place du masque à la Guildhall school de Londres ?*
- Christophe Herrada, *Quelle pédagogie du masque au Conservatoire royal de Bruxelles ?*

16h00– 16h30 Pause café

Modérateur : Giulia Filacanapa

- Carlo Boso, *La pédagogie du jeu masqué à l'AIDAS et en Europe*
- Michele Monetta, *PERSONA. Le masque comme un labyrinthe.*
- Lluís Graells, *Approche du masque à l'Institut del Teatre de Barcelona, avec une présentation pratique*

18h45 Fin des travaux

VENDREDI 7 MAI 2021

9h30 Accueil des participants

9h45 Modalités de transmission de la fabrication des masques

Modérateur : Giulia Filacanapa

- Stefano Perocco, *Une école à l'atelier*
- Etienne Champion, *Viser l'autonomie par l'évidence*

11h – 11h30 Pause café

- Francis Debeyre, *Sur mon apprentissage auprès de Werner Strub*
- Robin Summa : *Pierangelo et Robin Summa : une famille sur les traces du masque entre l'Italie et la France*
- Emmanuelle MOUQUE-RAGGI, *Pédagogie pour la création de masques de scène à Paris Ateliers*

12h30 Pause déjeuner

14h00 Tradition, hybridations et interdisciplinarité

Modérateur : Brigitte Prost

- Giulia Filacanapa, *Transmettre l'héritage de la commedia dell'arte*
- Guy Freixe, *Oser porter les masques d'autres traditions ?*
- Nathalie Gauthard, *Sculpter les corps, affiner les imaginaires. Retour sur 20 ans d'enseignement du topeng (masque balinais) à l'université*
- Jean-François Dusigne, *Le travail pédagogique en IRAN*

16h00-16h30 Pause café

Modérateur : Guy Freixe

- Olly Crick, *Commedia goes East*
- Katrien van Beurder, *Pédagogie du jeu masqué pour le cinéma*
- Laurette Burgholzer : *Le masque dans les formations d'acteurs marionnettistes en France et en Allemagne*
- Candice Moise : *Porter un masque ne s'apprend pas. Devenir le personnage d'une mascarade: entre spontanéité et codifications.*

18h30 : Fin des travaux

- Cocktail de clôture -