

COLLOQUE INTERNATIONAL

Approches pédagogiques pour acteurs et créateurs de masques

À l'école du masque

6 et 7 mai 2021

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

Étienne Decroux

Légende photo: atelier de jeu masqué mené par Guy Freixe avec les élèves de l'ENSATT de Lyon et de l'ESNAM de Charleville-Mézières, Théâtre de l'ESNAM, janvier 2020. Photo : Christophe Loiseau.

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 EA 1573 de l'Université Paris 8 et EA 4661 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 utopies politiques. Il semble que nous assistions aujourd'hui à des résurgences de sa présence en scène venant questionner l'homme et la société. 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 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, au Brésil, au 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 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?

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: giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr

Guy FREIXE: guy.freixe@gmail.com

Brigitte PROST: prostbrigitte35@gmail.com

Inscription

Afin de recevoir le lien pour assister à l'événement merci de vous enregistrer avant le 4 mai 2021 en suivant ce lien: <https://forms.gle/9Dqnc3kWk6VTGsWY7>

Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce colloque, initialement prévu à la MSH de Paris Nord en avril 2020, a été décalé une première fois en décembre 2020, puis en mai 2021.

La direction scientifique a pris la décision de le maintenir aux nouvelles dates retenues, les jeudi 6 mai et vendredi 7 mai 2021, mais en ligne via la plateforme Zoom.

INTERVENANTS

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

Joice Brondani, Professeure du jeu de l'acteur dans le Département des Études théâtrales de l'Université fédérale de Bahia (Brésil)

Laurette Burgholzer, Docteure en Arts du spectacle, professeure 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)

Nathalie Gauthard, (France), Professeure des Universités en Arts du spectacle à l'Université d'Artois (France)

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, Facteure 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)

Loïc Nebreda, Créateur de masques (Belgique)

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, Maître de conférences-HDR en Études théâtrales à l'Université Rennes 2 et Critique dramatique

Marc Proulx, Metteur en scène, comédien et enseignant permanent pour la Formation corporelle et le Jeu de masque à l'École du TNS (France)

Demis Quadri, Professeur en Physical theatre et responsable de la Recherche à l'Accademia Dimitri, haute école spécialisée affiliée à la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI (Suisse)

Paola Rizza, Professeur à l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq de Paris (France)

Colette Roy, Professeure de Construction de masques et de Jeu masqué à l'Accademia Dimitri (Suisse)

Eliot Shrimpton, Metteur en scène, comédien et professeur de théâtre (Angleterre)

Robin Summa, Créateur de masques, auteur (Italie/France)

Katrien van Beurden, Metteure en scène, comédienne et directrice artistique de la Cie Theatre Hotel Courage (Pays-Bas)

9h40 Accueil des participants

9h45 Ouverture des travaux par Giulia Filacanapa, Guy Freixe, Brigitte Prost

10h
 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, *Le masque est un objet incomplet, le masque est vivant lorsqu'il demeure inachevé*
 Patrick Pezin, *Témoignages des années 1970 à aujourd'hui*

11h30 > 11h45 Pause-café

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

13h Pause

14h
 Modalités de transmission des fondamentaux du jeu masqué – 2e partie
 Modératrice: Brigitte Prost

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

16h > 16h15 Pause-café

Modératrice: 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*

18h30 Fin des travaux

9h40 Accueil des participants

9h45
 Modalités de transmission de la fabrication des masques
 Modératrice: Giulia Filacanapa

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*

11h > 11h15 Pause-café

Stefano Perocco, *Une école à l'atelier*
 Etienne Champion, *Viser l'autonomie par l'évidence*
 Loic Nebreda, *Risquer la création*

13h Pause déjeuner

14h
 Tradition, hybridations et interdisciplinarité
 Modératrice: Brigitte Prost

Giulia Filacanapa, *Transmettre l'héritage de la Commedia dell'arte, pourquoi et comment?*
 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, *« L'autre, l'étranger » : expérience en Iran*

16h > 16h15 Pause-café

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

18h45 Fin des travaux

NOTICES BIOGRAPHIQUES DES INTERVENANTS

CARLO BOSO

Co-directeur et fondateur de l'Académie Internationale des Arts du Spectacle, diplômé à l'école du Piccolo Teatro de Milan, Carlo Bosso a participé à la réalisation d'une cinquantaine d'œuvres théâtrales dirigées par des metteurs en scène tels que Massimo Castri, Peppino de Filippo, Dario Fo, Peter Locack, Giorgio Strehler... Maître de *Commedia dell'arte* à la renommée internationale, il cherche à faire revivre cet art en multipliant stages, ateliers et mises en scènes sur tous les continents. Il a dirigé entre autres des œuvres de Bertolt Brecht (*L'Opéra de quat'sous*, *La Noce chez les petits bourgeois*), de Shakespeare (*Macbeth*, *Le Marchand de Venise*), de Pirandello (*Six personnages en quête d'auteurs*), de Carlo Goldoni (*Arlequin valet de deux maîtres*, *Les Jumeaux vénitiens*), de Racine (*Andromaque*), d'Alfred Jarry (*Ubu Roi*), de Genet (*Les Bonnes*), de Büchner (*Woyzeck*), de Dario Fo (*Mort accidentelle d'un anarchiste*), de Carlo Gozzi (*Le Roi cerf*, *L'Oiseau vert*). Vrai passionné ayant à son actif plus de deux mille représentations dans le monde, il considère le théâtre comme « un miroir de la société » où il s'agit de « jouir du droit de liberté d'expression, garantie de la démocratie ».

JOICE BRONDANI

Actrice, metteuse en scène, directrice de la Cie Buffa de Teatro et professeur à l'Université Fédérale de Bahia (Brésil), Joice Brondani a étudié la *Commedia dell'arte* en Italie et mène des recherches dans le domaine des masques et de la culture brésilienne traditionnelle populaire. Elle est, par ailleurs, adepte du Candomblé et factrice de masque.

LAURETTE BURGHOLZER

Chercheuse franco-allemande en Arts du spectacle, Laurette Burgholzer est professeur invitée à l'Université libre de Berlin. Sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Vienne en 2017, porte sur les expérimentations et fantasmes de rethéâtralisation à travers le prisme du masque au début du XXe siècle en France. En postdoctorat à l'Université de Berne (2017-2020), elle a mené une recherche sur la transmission de pratiques corporelles dans les formations contemporaines d'acteurs marionnettistes en France et en Allemagne. Depuis 2011, elle a enseigné en Arts du spectacle et dirigé des stages pratiques dans les Universités de Vienne, Berne et Paris 8, ainsi qu'à l'ES-AD de Paris et à la Haute école des arts de Berne. Ses principaux axes de recherche concernent les corporalités hybrides sur scène et dans les formations d'acteurs, les

transferts entre le théâtre et les autres arts, ainsi que les mécanismes de marginalisation et de canonisation dans l'historiographie des Arts du spectacle.

CÉCILIA CARPONI

Cecilia Carponi a obtenu son doctorat en cotutelle entre le département de Storia dell'arte e Spettacolo de l'Université de Rome – Sapienza et l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales) de l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Entre 2019 et 2020 elle a eu une bourse de recherche auprès de l'Université de Rome – Sapienza. Elle est principalement engagée dans le théâtre européen du XXe siècle, avec une attention particulière à l'histoire de l'acteur et aux systèmes pédagogiques de transmission des pratiques scéniques.

ÉTIENNE CHAMPION

Après une brève formation (1982) sur la fabrication des masques en cuir, Étienne Champion se lance dans la sculpture de masques – et particulièrement des masques en bois. Il crée en 1987, en collaboration avec Mario Gonzalez, un masque d'étude pour la pédagogie du jeu dit « masque neutre » ou « masque vide » utilisé dans plusieurs écoles de théâtre en Europe. Il a créé, depuis 1982, des masques pour plus de cent cinquante spectacles en Europe (France, Suède, Royaume-Uni, Espagne, Belgique), aux États-Unis et en Chine et pour plusieurs grandes écoles de théâtre en Europe (CNSAD, TNS, GuildHall School of Music and Drama, Teaterhögskolan) et en Chine (Académie de Théâtre de Shanghai). Il a accueilli à l'atelier un peu plus d'une vingtaine d'apprentis et reçu, de 2005 à 2018, en stage conventionné collectif AF-DAS, 75 stagiaires. Depuis 2013, il partage son temps entre la création des masques et la sculpture.

OLLY CRICK

Olly Crick obtient son doctorat en Arts du spectacle à l'Université Edge Hill (Royaume-Uni) en 2019, avec une thèse portant sur l'analyse des approches esthétiques et dramaturgiques de la *Commedia dell'arte* contemporaine. Auteur de plusieurs articles académiques sur le sujet, il a codirigé les ouvrages *Commedia dell'arte*, *Troupes and Groups* (2003) et *The Routledge Companion to Commedia dell'arte* (2014). Il a enseigné à la RADA, au LAMDA et à la Guildford School of Acting au Royaume-Uni, et a travaillé professionnellement en tant que comédien, artiste de rue et acteur de la Compagnie Unfortunati dans les années 1980. Il est actuellement membre de Martext, groupe de recherche qui explore les performances des premiers textes du théâtre.

FRANCIS DEBEYRE

Il vit et travaille depuis 1952 à Lille. Après une « maîtrise d'histoire de l'université française par curiosité savante », il découvre des masques de *Commedia dell'arte* de Sartori en 1979, puis fait ses premiers essais de fabrication de demi-masques de cuir avec Stefano Perocco. En 1983, il est fasciné par les masques de Werner Strub pour *L'Oiseau Vert* mis en scène par Benno Besson. De nombreuses rencontres avec ce maître suisse révéleront l'infinie palette des formes et des matières. Le cuir, la peau, la fourrure, mais aussi le tissu peint ou brodé, le grillage encrassé peuvent être des matériaux justes et riches. Depuis, il est dans une recherche permanente au bénéfice (et à l'épreuve) de plus de cinquante spectacles de théâtre et de danse et des compagnonnages déterminants avec des passionnés fidèles ou épisodiques : Wladyslaw Znorko, Le Théâtre de la Licorne, La Compagnie Joker, Mario Gonzalès, Maguy Marin, Claude Brumachon, Le Faux-Col, Michel Sarunac...

JEAN-FRANÇOIS DUSIGNE

Jean-François Dusigne est acteur, metteur en scène, Professeur des Universités en Arts du spectacle, théâtre, ethnoscéologie. Il est depuis 1999 directeur artistique d'ARTA, Association de Recherche des Traditions de l'Acteur avec Lucia Bensasson. Il a été membre du Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, de 1983 à 1990. Il poursuit son parcours d'acteur et de metteur en scène, croise théâtre, danse et musique, tend des passerelles avec des artistes de traditions étrangères, notamment chinoises, russes, indiennes, japonaises, sud-américaines... Il est également sophrologue et mène des ateliers sur le souffle de la parole et les impulsions du texte. En collaboration avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, il a été initiateur du projet Labex « Les processus de direction d'acteurs, de transmission et d'échange » qui a donné lieu depuis 2011 à des sessions expérimentales, événements et rencontres internationales. En juillet 2014, il a été promu par la ministre de la Culture et de la communication au titre de Chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Parmi ses nombreuses publications, signalons *Les Passeurs d'expériences ARTA, école internationale de l'acteur*, aux Éditions théâtrales (2013) et le dernier ouvrage collectif qu'il a conçu et coordonné *La Direction d'acteurs peut-elle s'apprendre ?* paru en 2015 aux éditions Les Solitaires intempestifs.

GIULIA FILACANAPA

Docteure en Histoire du théâtre et Études Italiennes (Université Paris 8 et Université De Florence), qualifiée aux fonctions de Maître de conférences, Giulia Filacanapa est auteure d'une thèse portant sur la réinvention de la *Commedia dell'arte* au service de la création contemporaine. Chercheur associé de l'unité de recherche Scènes du monde (Université Paris 8) et du Laboratoire ELLIADD (Université Bourgogne

Franche-Comté), elle mène ses recherches sur les masques et les corps hybrides tant d'un point de vue théorique qu'expérimental (ArTeC, Labex Arts H2H et MSH Paris Nord). ATER à l'Université Paris 8 dans les départements théâtre et italien, elle donne aussi régulièrement des ateliers sur le jeu masqué en France et à l'étranger et elle pilote et participe comme directrice artistique à différents projets européens (Créative Europe et Erasmus plus). Auteure de nombreux articles scientifiques, publiés dans des revues à comité de lecture, dans des collections et dans des actes de colloques internationaux, elle est également l'auteure du livre *Alla ricerca di un teatro perduto. Giovanni Poli e la Neo-Commedia dell'arte* (Titivillus, 2019), et elle a codirigé avec Guy Freixe et Brigitte Le Guen l'ouvrage collectif *Le Masque de l'Antiquité* (Deuxième époque, 2021).

GUY FREIXE

Guy Freixe est comédien, metteur en scène, formateur d'acteur et Professeur des Universités en Théorie et pratique du théâtre à l'Université Bourgogne Franche-Comté. Spécialiste du masque, il s'est formé à l'École Jacques Lecoq et a été comédien au Théâtre du Soleil de 1981 à 1986. En tant que metteur en scène, il dirige depuis 1988 le Théâtre du Frêne, compagnie conventionnée par le ministère de la Culture, et donne régulièrement des ateliers sur le jeu de l'acteur. Il enseigne par ailleurs dans plusieurs Écoles nationales supérieures d'art dramatique en France et à l'étranger. Parmi ses principales publications : *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle* L'Entretemps, 2010 ; *La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine. Une lignée du jeu de l'acteur* (L'Entretemps, 2014) et *Le Masque de l'Antiquité* (Deuxième époque, 2021) codirigé avec Giulia Filacanapa et Brigitte Le Guen.

NATHALIE GAUTHARD

Nathalie Gauthard est ethnoscéologue, Professeure des Universités en Arts du spectacle à l'université d'Artois. Metteuse en scène, musicienne et danseuse à ses premières heures, elle a poursuivi des recherches ethnographiques à Bali, en Inde, au Népal, à Taïwan et au Tibet en mêlant participation observante (pratique des formes étudiées) et approche anthropologique. Outre son activité d'enseignante-chercheuse en ethnoscéologie, elle enseigne la pratique des arts de la scène, et en particulier du Topeng depuis plus de vingt ans à l'université. Parmi ses publications, citons : *Fêtes, mascarades et carnivals. Circulations, transformations et contemporanéité*, Montpellier, L'Entretemps, coll. « Les anthropopages », 2014 et *Les Danses sacrées du Tibet*, Saint-Cannat, Éd. Claire Lumière, 2017.

LLUÍS GRAELLS

Diplômé en mime, pantomime, et en art dramatique (spécialité mise en scène et dramaturgie) à l'Institut del Teatre de Barcelona, il obtient également une maîtrise en psychothérapie de groupe et psychodrame du GRUP-IL3, Universitat de Barcelona. Acteur dans diverses compagnies, essentiellement liées au théâtre de rue, à l'humour et au théâtre jeune public, il est metteur en scène et auteur de plus de cinquante spectacles. De 1998 à 2015, il a été le directeur artistique du Festival international du Mime et du Théâtre Gestuel de Reus (en Catalogne). Il est actuellement professeur à l'ESAD de l'Institut del Teatre de Barcelona dans les spécialités d'interprétation, de mise en scène et de dramaturgie.

CHRISTOPHE HERRADA

Né en 1970, il fait des études d'art dramatique et de chant, respectivement au Conservatoire de Luxembourg et de Mons, mais apprend parallèlement l'art de la Commedia dell'arte, du clown, le chœur et le masque à travers des stages (avec Antonio Fava, Carlo Boso, Guy Ramet, Yoshi Oïda, Serge Poncelet, Patrick Pezin, Masato Matsuura...). Il découvre alors le travail de Sylvie Storme sur la respiration, la voix parlée et chantée basé sur la Méthode Feldenkrais: une révélation. En 2012, il s'engage dans une formation continue proposant un travail approfondi de maîtrise en formation vocale donné par François Combeau, Sylvie Storme et Dominique Grosjean, grâce à la Fondation Marie Paule Godenne. Toutes ces pratiques sont des outils précieux dans son métier d'acteur/chanteur. En vingt ans, il participe à plus de quatre-vingts spectacles et dispense plus de soixante formations de diverses pratiques théâtrales (clown, Commedia, dynamique du chœur, travail du texte, corps-voix...). Depuis 2012, il enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles comme assistant en formation corporelle dans la section TAP, avec un goût profond du partage et de la transmission.

CANDICE MOISE

Candice Moise est facteure de masques de scène, et doctorante en ethnoscénologie à l'Université d'Artois auprès de Nathalie Gauthard sur « le masque comme figure d'altérité dans les fêtes traditionnelles populaires européennes ». Formée à la scénographie aux Arts Déco de Paris (ENSAD-1999), elle travaille comme conceptrice et réalisatrice de décors et accessoires pour le théâtre pendant 20 ans. Elle sculpte en 2003 ses premiers masques de scène, activité qui deviendra progressivement le cœur de son projet artistique. En parallèle, elle anime depuis 2008 des ateliers, stages et formations de fabrication de masques.

Elle initie en 2009 un blog: *La voix du masque* qui marque le début de ses recherches sur les masques traditionnels. Elle intègre, la même année, l'association des créateurs

de masques, association des praticiens du masque de scène, dont elle est toujours au comité d'administration.

Elle est chargée de cours en arts du spectacle à l'Université d'Artois en fabrication et pratique du masque de scène et en scénographie. Elle assure le commissariat de l'exposition « masques d'Europe, savoirs faire et imaginaires » à la Maison des cultures du Monde, Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel à Vitry, (re)programmée en juin 2021.

MICHELE MONETTA

Michele Monetta est metteur en scène, acteur et enseigne le Mime Corporel (selon la méthode Decroux), le masque et la *Commedia dell'arte*. Il a étudié Architecture à l'Université Federico II de Naples, Mime Corporel avec Etienne Decroux à l'École de Mime Corporel Dramatique et au Cirque Fratellini. Dans les années quatre-vingt-dix il se forge à la pédagogie théâtrale avec Monika Pagneux. Il a travaillé comme metteur en scène, acteur et pédagogue en Italie, en France, en Suisse, en Espagne, en Hongrie, en Pologne, en Russie, en Grèce, en Lituanie, en Belgique, en Hollande, en Indonésie et en Malaisie.

Il est professeur de Masque et *Commedia dell'arte* à l'École-Atelier RUDRA Béjart à Lausanne, et de Mime et Masque à l'Académie Nationale d'Art Dramatique de Rome et dirige avec l'actrice Lina Salvatore l'Académie Méditerranée Mimodrame de Naples et l'Atelier di *Commedia dell'arte* Contemporanea di Roma.

EMMANUELLE MOUQUE RAGGI

Sculptrice de Masques pour la scène et professeur de modelage et moulage de masques à Paris Ateliers. À ses débuts Emmanuelle Mouque Raggi est comédienne et metteuse en scène; elle sera ensuite professeur de théâtre pendant plus de vingt ans. Passionnée de masques, par sa double nationalité italienne et ses années d'études de lettres et d'art contemporain à Venise, elle découvre tout d'abord les masques de la *Commedia dell'arte* et se met à en réaliser. Depuis plus de dix ans elle crée des masques et propose des ateliers de création de masques dans plusieurs structures. Elle participe en 2003 au Workshop de Donato Sartori (création d'un masque en cuir) et suit plusieurs stages, notamment, en 2012, « Jeu et création de masque » à l'École Jacques Lecoq et, en 2014, à la NEF « création de marionnettes » par Einat Landais. Pour approfondir ses connaissances, elle passera en 2016 un diplôme de « Formatrice en arts plastiques » après un an aux Ateliers de Terre et Feu à Paris.

LOÏC NEBREDÀ

Né en 1970, formé à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, il se consacre depuis vingt ans à la création de masques pour la scène : plus de trois cents masques créés pour une soixantaine de mises en scène de théâtre, d'opéra et de comédie musicale. Au contact d'une jeune génération de metteurs en scène (notamment Lionel Gonzalez, Sylvain Creuzevault, Leonor Canales, Karl Eberhard, Lionel Dray), il multiplie les expérimentations techniques, esthétiques et stylistiques cherchant à chaque fois quel chemin sera le plus juste par rapport à l'œuvre, au processus de création et de répétition. Convaincu que le masque est une forme théâtrale qui ne peut s'affirmer que par une grande diversité d'approches et de propositions, il développe des modules de formation dont l'objectif principal est d'encourager l'émergence d'une jeune création. Il est lauréat du prix « Talents d'Exception / Pour l'intelligence de la main » de la fondation Bettencourt-Schueller.

CHRISTOPHE PATTY

De 1985 à 1990, il est assistant de Mario Gonzalez au C.N.S.A.D. de Paris. En parallèle, il passe une année au « Théâtre du Campagnol ». Là, sous la direction de Jean-Claude Penchenat, il joue dans *3, 2, 1, Chantez!* en 1987 et dans *Le Chat botté* en 1988. De 1989 à 1994, il enseigne la méthode de Mario Gonzalez à l'École Théâtre en Actes-Paranthèses. Sa passion pour la pédagogie le conduit à diriger des stages de jeu masqué dans diverses écoles dont La Comédie de Saint Etienne, La Comédie de Reims, l'E.S.T.B.A. de Bordeaux, l'E.S.A.D de Paris, l'Académie de Théâtre de Shanghai. Depuis 2003 il est professeur de jeu masqué au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. À partir de 1996, il joue dans nombreux spectacles masqués mis en scène par Mario Gonzalez, et à partir des années 2000 il met en scène plusieurs spectacles masqués, notamment *Les Gueules de bois* en 2000 avec la compagnie Bref! le masque, *Envie de famille* en 2001, *Ça tourne pas rond* en 2004 pour la compagnie Art Tout Chaud, *La Leçon de Mr. Pantalone* en 2006 pour Collectif Masque et *L'Arbre aux mille fruits* en 2008 pour Les Contes du Turpial. Il est cofondateur du Collectif Masque.

STEFANO PEROCCO DI MENUDA

Il rencontre les masques en 1977, pendant le stage théâtral de la Biennale de Venezia dans le cours dirigé par Donato Sartori. Son travail de recherche le conduira à la fondation du groupe *Struttura Gestuali di Scaltenigo* et à la rencontre l'année suivante de Carlo Boso et de la *Commedia dell'arte*. La collaboration avec Carlo Boso a signifié et signifie encore pour lui l'occasion d'une synthèse entre des moments de recherche qu'ils activent principalement dans des stages et l'activité pratique dans les

spectacles où les masques prennent vie, ainsi que sur les racines culturelles qui font d'un masque un véritable véhicule de communication.

Stefano Perocco a réalisé des masques pour un grand nombre de compagnies et écoles, a dessiné et construit des scénographies, ainsi que des machines théâtrales et a enseigné dans plusieurs Académies et Universités. Il a en particulier collaboré avec le TagTeatro dirigé par Carlo Boso, le Teatro di Leo dirigé par Leo de Berardinis, la Compagnia dell'Improviso dirigé par Luca Franceschi, le Théâtre de l'Éveil dirigé par Guy Pion, le Théâtre du Centaure dirigé par Camille et Manolo, la Cie Mystere Bouffe dirigé par Gilbert Bourebia, la Cie Faux Magnifico dirigé par Toni Cafiero, la Cie Comédiens & Compagnie dirigé par Jean Hervé Appéré, la Cie Viva la Commedia dirigé par Anthony Magner, l'École Veneziaiscena dirigé par Adriano Iurissevich, l'École Kiklos dirigé par Giovanni Fusetti et l'Accadémie Aidas dirigé par Carlo Boso.

PATRICK PEZIN

Patrick Pezin est né en 1946. Il suit de 1962 à 1964 les cours de Maurice Jacquemond à l'École du Comédien d'Aujourd'hui. De 1967 à 1969 il est l'élève de Tania Balachova et devient l'assistant à la mise en scène de Michel Vitold pour *Ivanov* de Tchekhov. En 1970, il s'installe à Carcassonne où il fonde sa propre compagnie, Les Bouffons du Midi, avec laquelle, jusqu'en 1980, il monte une quinzaine de spectacles avec, en particulier, les créations de *Tu connais la musique* de Robert Abirached, *Holocaustum ou le borgne* et *L'Autre Don Juan* d'Edouardo Manet. Parallèlement il travaille comme acteur avec le Teatro de la Carriera. En 1980, il crée la revue théâtrale *Bouffonneries* qui publia trente-cinq numéros jusqu'en 1996 et édite plusieurs livres sur l'art de l'acteur. Il organise l'ISTA (École Internationale d'Anthropologie Théâtrale, sous la direction d'Eugenio Barba) à Chambord et au Théâtre 71 de Malakoff en 1985. Depuis 1980, il a signé une dizaine de mises en scène dont, en particulier, *Masques et Bouffons* pour le premier Festival International de *Commedia dell'arte*, *Vie et mort d'Arlequin* pour la compagnie italienne des Scalzacani. Il est le fondateur de l'Institut International de l'Acteur, dont il est le directeur jusqu'en 1996. Depuis 1994 il dirige des séminaires sur le jeu masqué au conservatoire de Suède, à Moscou, Genève, etc. Il collabore aujourd'hui avec les éditions L'Entretiens en dirigeant la présente collection : Les Voies de l'acteur.

OMAR PORRAS

Ayant grandi en Colombie, Omar Porras arrive à Paris à l'âge de vingt ans, en 1984. Il fréquente d'abord deux ans durant la Cartoucherie de Vincennes, découvre, fasciné, le travail d'Ariane Mnouchkine et de Peter Brook, fait un bref passage dans l'École de Jacques Lecoq, travaille avec Ryszard Cieslak, puis rencontre Jerzy Grotowski — ce qui va l'inciter à s'intéresser aux formes orientales (Topeng, Kathakali, Kabuki). C'est

donc tout naturellement que, lorsqu'il arrive à Genève en 1990 et qu'il fonde le Teatro Malandro, il affirme une triple exigence de création, de formation et de recherche qui reste la sienne aujourd'hui. Comme metteur en scène, son répertoire puise autant dans les classiques avec *Faust* de Marlowe (1993), *Othello et Roméo et Juliette* de Shakespeare (en 1995 pour l'un et - en japonais - en 2012 pour l'autre), *Les Bakhantes* d'Euripide (2000), *Ay! QuiXote* de Cervantès (2001), *El Don Juan* de Tirso de Molina (en français en 2005; en japonais en 2010), *Pedro et le commandeur* de Lope de Vega (2006), *Les Fourberies de Scapin* (2009), *Amour et Psyché* (2018), *Le Conte des contes* de Giambattista Basile (2020), que dans les textes modernes et contemporains avec *La Visite de la vieille dame* de Friedrich Dürrenmatt (1993; 2004; 2015), *Ubu Roi* d'Alfred Jarry (1991), *Striptease* de Slawomir Mrozek (1997), *Noces de sang* de Garcia Lorca (1997), *Histoire du soldat* de Ramuz (2003; 2015; 2016), *Maître Puntilla et son valet Matti* de Bertolt Brecht (2007), *Bolivar: fragments d'un rêve* de William Ospina (2010), *L'Éveil du printemps* de Frank Wedekind (2011), *La Dame de la mer* d'Ibsen (2013) et *Ma Colombine* de Fabrice Melquiot (2019). Depuis juillet 2015, il dirige le TKM Théâtre Kléber-Méleau à Renens.

BRIGITTE PROST

Maître de Conférences-HDR en Études théâtrales à l'Université Rennes 2, critique dramatique, expert DRAC pour la Région Bretagne, associée au Laboratoire Théâtre (EA 3208, Arts: pratiques et poétique) et au Laboratoire ELLIAD (EA 4661), Brigitte Prost a mené de nombreux travaux sur la mise en scène du répertoire classique qui relèvent à la fois de l'esthétique et de l'histoire du théâtre — dans le prolongement de sa thèse sur *Les Jeux de l'écart: mises en scène du répertoire classique (Corneille, Molière et Racine) en France de 1965 à nos jours*. Ceux-ci ont pris une dimension ethnoscéologique en portant sur des classiques de d'autres pays (Inde, Japon, Indonésie) et sur les hybridations culturelles avec un mémoire d'Habilitation consacré à Satoshi Miyagi. Parallèlement, elle a mené des séminaires de recherche et des journées d'études sur le masque depuis plus de dix ans à l'Université Rennes 2, est chercheuse associée au TKM-Théâtre Kléber-Méleau (Lausanne) depuis 2015, a analysé le travail du jeu masqué du Teatro Malandro dont elle suit les aventures depuis 2010 et a codirigé avec Guy Freixe le n° 140 d'*Alternatives théâtrales*, de mars 2020 sur *Les Enjeux du masque sur la scène contemporaine*. Parmi ses publications, citons également *Le Répertoire classique sur la scène contemporaine. Les Jeux de l'écart* (PUR, 2010); *Les Classiques sur la scène des années 1880-1960: célébrer, explorer, éduquer* (Éditions Domens, 2018); *Les Formes spectaculaires traditionnelles et les processus de patrimonialisation* (Horizons/Théâtre, 2021).

MARC PROULX

Marc Proulx s'est formé au Québec en tant que plasticien et artiste de cirque. Son intérêt pour le masque et le clown l'a attiré en Europe, où il a travaillé de manière transversale au cirque, au théâtre, à l'opéra, en danse-théâtre et en galerie d'art. Il intervient en Écoles supérieures de cirque et de théâtre dans différents pays. Il observe le corps en tant que médium, à la fois « support et lieux des images », matériau vivant agissant, soumis aux « transformations silencieuses ». Il questionne la notion de training d'acteur et de jeu en mouvement. Il explore de manière physique, ludique et paradigmatique des « Objets de scène », tels que le masque de jeu, le bâton long, ainsi qu'une Forme simple lourde, volumineuse et mobile, sorte d'agrès de mouvement, de manipulations et de jeu.

COLETTE ROY

Diplômée de l'Accademia Dimitri, où elle enseigne la construction de masques et le jeu avec des masques, Colette Roy travaille dans différents secteurs du théâtre du mouvement en tant qu'actrice, danseuse, chorégraphe et metteur en scène. Depuis plusieurs années, elle collabore avec des ensembles vocaux (chœurs) en s'occupant de la transposition scénique de leurs récitals. En tant qu'enseignante, elle travaille également comme animatrice d'ateliers de théâtre pour les écoles primaires organisés par l'Accademia. En 2012, elle a fondé sa propre compagnie, Teatro Daruma, se consacrant à la recherche et au développement du jeu d'acteur avec des masques.

DEMIS QUADRI

Diplômé en Langue et littérature italiennes, Philologie romane et en Ethnologie à l'Université de Fribourg, Demis Quadri a obtenu un double doctorat en Langue et littérature italiennes et en Études théâtrales aux Universités de Fribourg et de Berne. De 2005 à 2009, il a collaboré avec l'Institut für Theaterwissenschaft de l'Université de Berne sur un projet de recherche du Fonds national suisse sur la *Commedia dell'arte*. En 2010, il a été invité à donner des cours à la Haute école de musique de Genève et en 2017 à l'Istituto per il Teatro e il Melodramma de la Fondazione Giorgio Cini à Venise. Il est membre du Décanat de l'Accademia Dimitri, où il est professeur et depuis 2018 responsable de la Recherche. Ses centres d'intérêt sont la *Commedia dell'arte*, le théâtre du corps (*physical theatre*) et les théâtres de la diversité. Il a été membre scientifique de l'Institut suisse à Rome et fait actuellement partie du comité directeur de la Société suisse du théâtre, du Jury fédéral du théâtre et de la Commission culturelle Elisarion.

PAOLA RIZZA

Née en 1961 à Milan (Italie), après un long voyage qui, de fil en aiguille, l'amène dans un théâtre où Jacques Lecoq jouait sa conférence spectacle « Tout bouge », Paola Rizza s'installe à Paris pour suivre les cours de l'École de 1983 à 1985. Elle étudie aussi avec Philippe Gaulier, Monika Pagneux, Alain Gautré et Guy Freixe. Elle fonde avec Christian Lucas la Compagnie Felix Culpa (axée sur le burlesque) et la Compagnie Caza House (axée sur la marionnette et le théâtre visuel).

Parallèlement à son parcours de comédienne, sous la direction (entre autres de Philippe Desboeuf, Bernard Mallek, Jacky Pellegrini), elle continue à approfondir ses recherches sur la marionnette et l'objet, notamment avec Pierre Blaise du Théâtre Sans Toit et Gilbert Epron du Grand Manipule. Après un stage d'été à l'école en 1995, Jacques Lecoq lui demande d'intégrer l'équipe pédagogique où elle est toujours investie. Mais la pédagogie la pousse aussi, après un travail avec différents publics, à la rencontre avec le cirque (ENACRET CNAC) et petit à petit un parcours de metteur en scène et metteur en piste se dessine avec notamment le Cirque Désaccordé, la compagnie Non Nova, Caroline Obin, la compagnie Nö, la compagnie d'Elles et la Scabreuse. Ce parcours se poursuit à présent dans la recherche du point de rencontre entre le jeu et le mouvement expert. Que ce soit dans la pédagogie, dans le jeu ou bien dans la mise en scène, la vision de Jacques Lecoq qui cherchait un acteur complet, comédien et créateur, mimeur et poète, reste un appui fondamental et néanmoins en perpétuel mouvement.

ELIOT SHRIMPTON

Eliot Shrimpton fait des études de théologie à Cambridge, puis a suivi une formation d'acteur à la Guildhall School et à l'École Philippe Gaulier à Paris. Il a enseigné et collaboré dans de grandes écoles et institutions artistiques du monde entier, notamment à São Paulo Drama et à School NEOJIBA de Salvador de Bahia (au Brésil), à la National Autonomous University de Mexico (au Mexique), à l'Escuela Del Actor à Montevideo (en Uruguay), à la Central Academy of Drama de Pékin (en Chine), à l'École de Sables (Sénégal), à Teatro Il Primo à Naples (en Italie), à École royale des Arts du spectacle de Barcelone à Madrid et à l'École supérieure d'art dramatique de Barcelone (Espagne), à la National School of Performing Arts de Copenhague (au Danemark), à l'École nationale du TNS (France), à l'Institut national des Arts du spectacle à Bruxelles (Belgique), au Collège Amherst College dans le Massachussets (aux États-Unis) et à la Royal Central School of Speech and Drama à Londres (Angleterre). Depuis 2014, Eliot Shrimpton collabore avec un éventail de praticiens internationaux pour développer une série unique de modèles de masques et une approche innovante de la formation artistique avec le masque. Il détient un doctorat pour ses recherches basées sur la pratique et intitulée Beautiful Idiots: the Embodiment of the Fool (La Beauté des idiots: l'incarnation du Fou). Enfin, il a reçu la distinction de Senior Fellow of the Higher Education Academy.

ROBIN SUMMA

Né en France en 1994, Robin Summa obtient une Licence en philosophie en 2014. Tout en étant professeur de français au collège, il décide l'année suivante de reprendre l'activité de son père Pierangelo Summa (1947-2015) qui lui avait transmis, avant sa mort, l'art de créer des masques pour le théâtre et le spectacle vivant. C'est ainsi qu'il se spécialise dans les masques de *Commedia dell'arte* en cuir, tout en produisant également des masques neutres, des masques animaliers, mais aussi toutes sortes de créations variées et nouvelles.

En 2019, il publie son premier ouvrage en italien, *La Maschera è Libertà, Storia di un'insurrezione teatrale*, une édition de textes écrits et de restitutions d'ateliers menés par son père Pierangelo Summa autour de la question des masques de *Commedia dell'arte*. En 2020, il inaugure à Naples un atelier public centré sur la création et la vente de masques de théâtre en cuir. Ses propres œuvres originales tout comme ses créations dans les traces de son père sont régulièrement l'objet d'expositions en France et en Italie.

KATRIEN VAN BEURDEN

Katrien van Beurden est directrice artistique et actrice. Elle a étudié le théâtre à l'Université des Arts d'Utrecht (au Pays-Bas) et à l'Université des Beaux-Arts du Montana (USA). Elle a reçu une bourse pour étudier la *Commedia dell'arte* en Italie — ce qui lui a permis de travailler notamment avec Donato Sartori, Dario Fo et Pascal Lecoq. En 2010, avec Donato Sartori et Paola Pizzi, elle a organisé un festival en Italie auquel ont participé Dario Fo, les Mummenschanz et Erhard Stiefel. Katrien van Beurden mène depuis quinze ans une recherche pratique sur la manière de placer la *Commedia dell'arte* dans le contexte sociopolitique du monde entier.

Elle est la fondatrice et la directrice artistique de la compagnie internationale Theatre Hotel Courage, une compagnie qui a présenté des spectacles aussi bien aux États-Unis, au Canada, au Ghana, en Iran, en Palestine et en Inde. En dehors de sa propre compagnie, elle a joué notamment dans *Nora* d'Ibsen au Pacific Resident Theater à Los Angeles, mais aussi dans des films tant à la télévision qu'au cinéma.

Katrien van Beurden a enseigné dans diverses écoles de théâtre, universités et conservatoires à travers le monde, notamment à la Tisch University et à l'American School of Dramatic Art de New York, à la Codarts de Rotterdam, au Freedom Theatre de Jenin en Palestine. En outre, elle est l'auteur du dernier chapitre du *The Routledge Companion to Commedia dell'arte* (Routledge, 2015), dans lequel elle présente le travail mené ces dernières années avec des acteurs du monde entier à la recherche d'un théâtre qui transcende le temps, l'espace et les cultures.

COLLOQUE INTERNATIONAL

MSH Paris Nord
Université Paris 8 (ED1573)
Université Bourgogne Franche-Comté (EA 4661)
MSHE Nicolas Ledoux de Besançon
Université Rennes 2 (EA 3208)

À l'école du masque

Approches pédagogiques pour acteurs et créateurs de masques

6 et 7 mai 2021
visio conférences

Inscription avant le 4 mai 2021 sur

<https://forms.gle/9Dqnc3kWk6VTGsWY7>

Giulia FILACANAPA: giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr

Guy FREIXE: guy.freixe@gmail.com

Brigitte PROST: prostbrigitte35@gmail.com