

L'Awantura

DOSSIER PEDAGOGIQUE

L'Awantura
-24 rue Garenne 34200 Sète-
FRANCE

Contact : Mathilde Beck
0033 (0)6 63 41 31 86
lawantura@gmail.com

Ateliers et stages

Nous menons depuis janvier 2008 des ateliers de théâtre hebdomadaires au sein de l'Hôpital Montperrin à Aix en Provence (Service psychiatrique Oxalis auprès d'adolescents en difficulté). Nous donnons parallèlement des stages auprès d'amateurs et de professionnels du spectacle (ligues d'improvisations théâtrales, compagnies de théâtre...).

Nous proposons également d'animer ateliers et stages autour de nos spectacles ; faire partager nos différentes compétences pour **développer un échange** et **provoquer ou poursuivre une réelle rencontre avec le public**.

Le jeu masqué, la pantomime, la marionnette et la musique, autant d'outils dont dispose l'acteur pour représenter par le sensible l'humain et les mécanismes sociaux.

Les intervenants sont Mathilde Beck (marionnettes/théâtre d'objet), Ludovic Bourgeois (théâtre masqué et Pantomime) et Déborah Bookbinder (Musique et chant).

Intérêt pédagogique

Il s'agit d'éveiller et d'explorer **la part de fantaisie** de chaque personne par le moyen d'exercices **ludiques**, et de permettre ainsi une **libre expression** des préoccupations de chacun.

Les participants peuvent développer leurs **capacités créatrices** en se rencontrant dans un **travail collectif et individuel** et prendre confiance en leurs propres ressources.

Ces ateliers favorisent la rencontre et l'échange entre personnes d'âges, d'horizons, de cultures et de parcours différents.

Conditions

Possibilité d'organiser des ateliers d'initiations (1 séance), un travail plus approfondi (demi-journées) ou des stages (semaine ou week-end).

Nous animons nos ateliers et stages aussi bien pour des amateurs que pour des compagnies professionnelles et intervenons également en milieu scolaire.

Besoins techniques :

- Un espace de travail (au calme)
- Les participants doivent porter une tenue confortable, souple et légère, neutre et plutôt sombre qu'ils ne craignent ni de salir, ni d'abîmer.

Nous apportons de notre côté tout le matériel nécessaire à la construction des marionnettes ainsi que nos propres masques pour la commedia dell'arte.

Le théâtre d'objet et les marionnettes

Atelier animé par Mathilde Beck

Enfant, qui n'a pas joué à la poupée, aux soldats ou autre figurines ? **L'imagination débridée**, chacun s'est transformé le temps d'un jeu en héros grâce à un bout de bois devenu épée ou baguette magique. Cette **force poétique** est la matière première de notre travail.

Exemple de déroulement de l'atelier (sur plusieurs séances)

- APPROCHE DES UNIVERS DU THEATRE D'OBJET

- Travail théâtral sur l'imaginaire et l'engagement (exercices collectifs, jeux)
- Découverte et exploration des objets, travail individuel sur l'imaginaire (comment faire vivre un objet, le décontextualiser de son quotidien : Comment se déplace-t-il ? Il vole, marche, roule ? Quels sont ses sons, quelle est sa voix ?...)

- FABRICATION DE MARIONNETTES

Chaque personne fabrique sa marionnette qu'elle peut emporter à la fin de l'atelier si elle le désire.

Marionnette à gaine construite sur une base simple de matériaux de récupération (ici rien ne se jette).

- MISE EN JEU

La dernière étape de cet atelier consiste à faire exister et vivre ces marionnettes en créant des situations concrètes de jeu. Par le biais d'exercices et d'improvisations, les participants construisent de courts scénarios (en groupe et en solo) afin que chaque marionnette soit présentée aux autres et que toutes fassent connaissance. Les participants sont tour à tour marionnettistes et spectateurs.

Public concerné :

Tout public à partir de 6 ans (ouvert à tous au sein du même atelier)

La Pantomime

Atelier animé par Ludovic Bourgeois

La pantomime est un ensemble de gestes, de jeux de physionomie, et de bruitages qui remplacent ou accompagnent et renforcent le langage parlé.

Cet atelier propose un défi : Faire du théâtre, raconter une histoire ou planter un décor avec comme seuls outils son corps et son imagination.

Exemple de déroulement de l'atelier (sur plusieurs séances)

- APPROCHE TECHNIQUE ET LUDIQUE DU MIME

Echauffement, mouvements fondamentaux, jeux...

Apprentissage de pantomimes « traditionnelles » : La grande évasion, l'haltérophile, le gondolier.

Exploration des différents moyens de représenter de l'objet : Etre l'objet, le décrire ou le manipuler.

- LA PANTOMIME MODERNE

Comment jouer un arbre ? Un moyen de locomotion ? Exprimer une émotion sans la parole ?

L'univers du cartoon (Tex Avery par exemple) est inspiré de la pantomime et la pantomime moderne s'en inspire à son tour . Les bruitages y ajoutent une dimension burlesque et absurde.

- REALISATION

Création et interprétation d'une ou plusieurs scénettes (les participants étant répartis par groupes) à l'aide des techniques explorées depuis le début de l'atelier.

Public concerné :

Tout public à partir de 6 ans (ouvert à tous au sein du même atelier)

La commedia dell'arte

Atelier animé par Ludovic Bourgeois

Forme théâtrale populaire, registre codifié faisant appel à l'inventivité et nécessitant **un engagement de chacun au service du groupe**.

Le plaisir et l'imagination sont les principaux ingrédients des ateliers de commedia dell'arte.

Exemple de déroulement de l'atelier (sur plusieurs séances)

- CHAQUE SEANCE DEBUTE PAR UN ECHAUFFEMENT

Travail d'expression corporelle et vocale (training) :

Voix, respiration, dialogue, rythme, mise en jeu du corps dans l'espace.

Travail de groupe, jeux collectifs écoute et disponibilité.

- RENCONTRE AVEC UN REGISTRE THEATRAL

Pour cet atelier, il est important d'aborder le contexte de ce registre particulier et d'en cerner les enjeux.

- Historique : un art populaire qui puise ses racines dans l'Italie du XVIe siècle.

- Le masque en cuir.

- Les conditions de représentation traditionnelles (les codes de jeu et le rapport au public).

- DECOUVERTE DES PRINCIPAUX PERSONNAGES

Stylisation de la gestuelle de chacun des personnages : rythmes, principaux traits de caractères liée à la notion d'archétype.

- L'IMPROVISATION

La commedia dell'arte est jouée à base d'improvisation, les participant travailleront en groupe à l'élaboration de canevas (trames).

Public concerné :

Tout public à partir de 6 ans (ouvert à tous au sein du même atelier)

Musique et chant

Atelier animé par Déborah Bookbinder

Le but de cet atelier est d'**éveiller le public au plaisir de chanter** en groupe en abordant la polyphonie (et donc l'écoute, l'indépendance de l'oreille) et la polyrythmie.

Exemple de déroulement de l'atelier (Sur une séance)

Il se déroule en trois phases :

- UN ECHAUFFEMENT VOCAL

Faire connaissance avec les voix des participants et leur fait approcher les rudiments de la technique vocale.

- DES JEUX RYTHMIQUES

Le rythme corporel (mains et pieds) et le rythme vocal.

- L'APPRENTISSAGE DES CHANTS POLYPHONIQUES

Répertoire : chant gospel, africain, des Balkans, séfarade et jazz/swing.

Public concerné :

Tout public à partir de 6 ans (ouvert à tous au sein du même atelier)

Ludovic Bourgeois
35 ans

C O M E D I E N

2009

- **A toute berzingue** - Création/Burlesque, mise en scène M. Beck - Cie L'Awantura (34)

2007-2009

- **Le bal des chiffons** – Création / Théâtre d'objet, Mise en scène – Cie L'Awantura

2006-2008

- **La véritable histoire de Sindbad le Marin** – Création / Epopée musicale burlesque
L'asocce Pikante (67)

2003-2007 Créations avec la Compagnie Le Souffle (13), Mises en scène B. Deleu

- **Coulisses** - Spectacle déambulatoire burlesque
- **Apaches !**
- **Une journée tout à fait comme les autres de la vie très ordinaire de M.Dupont** Burlesque / Pantomime
- **Les Sages de Chelm**, (D'après I.B.Singer) - Cie du Pilotis (13) / Le Souffle

2003

- **Brigade de Décontamination Commedia dell'arte** - Cie T.N.T (34)

2002-2003 avec la Compagnie remue ménage (13), Mises en scène G. Costa
Théâtre masqué

- **Canevas de comedia dell'arte**
- **L'etourdi** (Molière)
- **Le médecin Volant** (Molière)

2001

- **Le jeu de l'amour et du hasard** (Marivaux) - Cie Melicerte (83)

1996-2000 avec la Compagnie Caliband théâtre (76), Mises en scène Marie Mellier

- **Eaux dormantes** (E.Durif)
- **Mamie ouate en papôasie** (J.Jouanneau et M-C Lepavec)
- **Quisaitout et Grobêta** (C.Serreau)

2000

- **La puissance des mouches** (L.Salvaire), M.E.S Sophie Rappeneau -Cie Polaroiide

1999

- **Série de Lectures spectacles** - Boderie Cie (14)
- **Sotoba Komashi** (Y.Mishima) mise en scène A. Desvigne - Cie du roseau (03)
- **Mystère aux grands bureaux**, création - Cie T.M.I (14)

1996

- **Les mains sales** (J.P.Sartre) mise en scène D.T.Pecani

F O R M A T E U R

2007-2009

- **Animation de stages « jeu burlesque » pour comédiens professionnels**

(Cie A corps sonnants - Marseille, Les enfants de Cham – Paris, Le Mas de Galoffre - Nîmes)

2008

- **Intervenant théâtre auprès d'adolescents en difficulté** à l'hôpital d'Aix en Provence
- **Animation de stages pour la ligue d'improvisation théâtrale** (LOLITA Strasbourg)

2006 - 2007

- **Intervenant théâtre auprès de personnes handicapées**

Institut Médico-Educatif Mont-Riant (Marseille)

2005 - 2007

- **Intervenant théâtre auprès de personnes âgées** (Conseil Général-13-)

2004

- **Animation de stages « improvisation, commedia dell'arte »** (Asso. Papillon Théâtre)

2003 - 2005

- **Intervenant théâtre auprès de patients de l'Hôpital Psychiatrique Valvert** (Marseille)
- **Intervenant théâtre au lycée professionnel de L'Estaque** (Cie du Pilotis)

2002

- **Animation de stages « théâtre masqué » en collèges, lycées et écoles supérieures**
(Cie Remue ménage Marseille)

1996 - 1998

- **Animation et organisation de stages théâtre**, M.J.C d'Elbeuf (76)

1999 - 2000

- **Intervenant théâtre pour le Foyer Rural** de Belbeuf (76)
- **Intervenant théâtre (écoles primaires)** pour la mairie de Sotteville Les Rouen (76).

1998 - 1999

- **Intervenant théâtre** pour la Maison de Quartier de Grieu Vallon Suisse (Rouen).

F O R M A T I O N

2009

Danse contemporaine (avec Karin Elmore)

2002 - 2008

Formation de chant (cours hebdomadaires avec D. Bookbinder)

2002 - 2006

Stages : mouvement, chant, jonglage, (Cie Le souffle, Marche ou Rêve)

2001

Stage de commedia dell arte (Cia dell' improvviso)

1999

Ateliers de commedia dell'arte (T. Germaine)

Stages et ateliers de danse contemporaine (Manuela Brivary)

1998 - 1999

Cours de chant (Th. de la canaille)

1997

Formation de formateur (Th. Du safran)

1994 – 1996

Ecole du Théâtre des Deux Rives

(Centre Dramatique Régional de Haute- Normandie)

1992

Stage/création en Angleterre (Royal Shakespeare Company)

D I V E R S

Permis B / DEUG de Psychologie

C O M E D I E N N E
M E T T E U R E N S C E N E

2007/2009 avec L'Awantura (13),

- **A toute berzingue**, mise en scène, création / burlesque
- **Le bal des chiffons**, mise en scène L.Bourgeois, création / théâtre d'objets
- **Tea Time**, mise en scène, création / théâtre d'objets

2006/2008 avec L'assoce Pikante (67)

- **La véritable histoire de Sindbad le Marin**,
création théâtre masqué / épopée musicale burlesque.
avec Le Gai rire
- **Clown**, interventions hebdomadaires **à l'hôpital** Nord de Marseille (services réanimation, chirurgie pédiatrique et urgences).

2003/2007 avec la Compagnie Le Souffle (13), m.e.sc B.Deleu, créations théâtre burlesque

- **Coulisses** (théâtre du Gymnase, le Gyptis, Espace culturel Busserine, Marseille)
- **Apaches !** (Théâtre de la Minoterie Marseille, festival Avignon 2007)
- **Une journée tout à fait comme les autres de la vie très ordinaire de M.Dupont**,
(théâtre Massalia Marseille, festival Avignon 2007)
- **Les Demoiselles** (1er prix du jury Gradins du risque- Hivernales Avignon)

2002/2004 avec la Cie Les Enfants de Cham (75) Mise en scène Dominique Grandmougin

- **Les petits plaisirs**, création bouffons (tournée : Paris, Rennes et Aix en Provence)
- **Le Cabaret de l'illusion perdue**, création bouffons (Paris)

C O O R D I N A T R I C E D ' A C T I O N S
C U L T U R E L L E S

Depuis 2000 : Organisation d'évènements et de projets culturels

- **Ateliers et spectacles** au **Mali** (Ségou/Bamako) et au **Burkina Faso** (Ouagadougou)
Cies Les Sources Bavardent/Waleya
- « Soirées culturelles », **débats, cabarets et concerts** à Paris et à Marseille.
- Organisation de **stages** de théâtre et de **tournées** de spectacles en **milieu rural**.

I N T E R V E N A N T E

2003 / 2009 : **ateliers/stages théâtre et marionnette**, milieu associatif et en accompagnement des spectacles (PACA/Alsace)

2002 / 2003 : **ateliers théâtre** avec des enfants des rues de Ségou (Mali)
Intervenante théâtre , Ecole d'architecture, (Paris 5ème)

F O R M A T I O N

Août 2007 : Stage de construction de **marionnettes à fil "Kathputli" avec Lala Bhat et Vijay Bath à Udaipur** (Inde).

2002 : **Assistante de Yaya Coulibaly** (maître marionnettiste) **à Bamako** (Mali).

2002/2006 : Stages : chant, bouffons, mélodrame, clowns, jonglage, mouvement
Cie Le souffle (Marseille), Cie Marche ou Rêve (Toulouse)

2000/2002 : **École "Le Samovar"** (Paris) : **clown, bouffons, fil de fer, pantomime**

1999/2000 : Stages et ateliers de clown dirigés par Hervé Langlois (Paris)

1998/2000 : Stages de réalisation théâtre franco-anglais (jeunesse et sport)

1996/1998 : **Etudes D'arts Plastiques** au Palais Universitaire de Strasbourg

D I V E R S

- Pratique de la clarinette (débutante)
- Langues : **Polonais**/courant, **Anglais**/bon niveau, Russe/notions
- DEUG arts du spectacle option théâtre (Paris 3, 1998/2000)
- DEUG arts plastiques (Palais Universitaire de Strasbourg 1996/1998)
- Baccalauréat L3 option théâtre à Strasbourg

C H A N T E U S E , C O M E D I E N N E ,
C H E F D E C H Œ U R ,
C O M P O S I T R I C E

Langues : **Français, Anglais, Italien.**

Licence en théâtre (obtenue en **1981**, Sydney, Australie). **The Actors Studio**

1986-1987 Elle étudie la polyphonie jazz vocale, solfège, et la composition (Conservatorium of music, Sydney).

1981-1988 elle interprète plusieurs rôles pour le théâtre, la radio, le cinéma et la télévision .

1986 - 1994, elle compose des œuvres vocales et instrumentales en même temps qu'elle étudie le chant lyrique avec Michael Dale (conservatorium of music, Sydney) et Susan Reppian Brook. Elle chante avec '**Kid Gloves**' (jazz), '**Martenitsa**' (chœur féminin, polyphonies bulgares), tournée d'Australie avec Trio Bulgarka et enregistrement d'un cd, '**Sydney Philharmonic Choir**' (Mahler, Mozart, Schubert, Haendel, Brahms), '**Capella Floriani**' (ensemble a capella, chants baroques) et '**World Festival Choir**' (Requiem de Verdi) avec Pavarotti, tournée en Australie.

1996- 2001 Elle arrive à Marseille et fonde '**Iyema Quartet**'(quatuor a capella gospel) tournées en France

2000, elle propose des **ateliers de chants** polyphoniques du monde et **des stages** de chant africain, spiritual et gospel avec Evelyne Barberino.

2001, elle crée et dirige la chorale '**Les Corps Sonnants**' **polyphonies traditionnelles gospel, chant africain, chant de pays de l'est et des Balkans, chant orthodoxe, chant séfarade.** Elle fait les arrangements de ces chants pour 3 voix féminines. Elle fait des études de **percussions africaines et de tablas** et participe à un séminaire de chants traditionnels bulgares (Pirin, Bulgarie).

2002 Elle collabore à la création du **conte musical 'Le Chant de Dahnani'** (chant a capella, percussion, conte) sur l'histoire du gospel par **Les Tisseuses d'étoiles**, *catalogue Saison 13 2004-2006*. Elle harmonise et arrange le répertoire (chant africain, gospel, spiritual et chant engagé). Tournée en France.

2004 Cie **Tétines et Biberons** elle collabore à la création **théâtrale /musicale /clownesque 'Le tour du monde en 80 jours'** librement adapté du roman de Jules Verne. Elle compose la musique pour ce spectacle avec Brice de Charentanay.

2005 Elle est chanteuse dans le trio **Malko Voda, chants traditionnels de pays l'est et des Balkans**, *catalogue Saison 13, 2006/7*. Elle harmonise et arrange les chants. Tournées en France

2006/07 elle joue Zaza, professeur de chant passionné dans **Coulisses, la visite du Théâtre** avec Cie Le Souffle au Théâtre du Rond Point , Valréas, Théâtre Gyptis et le Théâtre du Gymnase à Marseille.

Avec **Les Tisseuse d'étoiles** concerts de chants africains, gospels, spiritual , chants engagés et compositions originales . Tournées en France.

2007/08 avec Malko Voda elle collabore à la création **De Vives Voix** spectacle de contes et chants du monde , Théâtre de l'Eden, Senas ,
Avec la **Cie le Souffle** elle travaille comme chanteuse/comédienne/compositrice sur la création d' **Avant Première, Théâtre du Gymnase, Marseille.**

Juin 2008 elle dirige la partie musicale de **Cyrano de Bergerac, mélodrame musicale** à Crolles au Théâtre Paul Jargot. (Verdi, chant baroque et chant occitan).

Depuis 2002 en région PACA, Deborah anime des stages de chants polyphoniques du monde avec le Théâtre le Tétard, Gospel Flame (Salon de Provence), Cie Le Souffle, Le Gai rire, Théâtre Papillon (Barjols). Elle travaille également avec la compagnie **le Souffle** sur l'entraînement vocal d'acteurs.(voix chantée et voix parlée) et elle enseigne la voix à l'école de théâtre '**Actor Sud**'.

2005/06 elle crée et dirige '**Laleta**' chorale féminine de chants bulgares ainsi q'une **chorale de clown** avec **Le gai rire.**

2006/07 elle dirige la chorale de l'Assistance Public Hôpitaux de Marseille. (polyphonies du monde , chant lyrique)

Depuis 2008 elle dirige la chorale **Kol Hachalom (La voix de la Paix)** chant yiddish, séfarade et chant sacré.

Déborah Bookbinder dirige des chorales, anime des stages de chant et donne des cours de technique vocale en milieu associatif, pour des amateurs et pour des professionnels du spectacle depuis 1995.