PLAN D'ÉTUDES

Art dramatique - Filière préprofessionnelle

Description générale

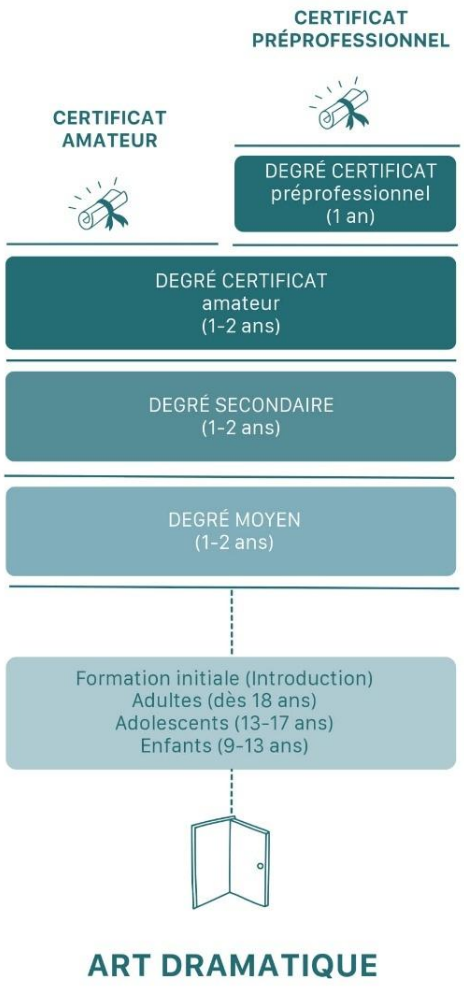
La filière préprofessionnelle d'art dramatique accompagne les élèves vers une maîtrise solide des bases techniques, artistiques et corporelles nécessaires à la poursuite d'études supérieures en arts de la scène. Elle constitue une formation préparatoire exigeante et structurée, spécialement conçue pour optimiser les chances d'admission aux Hautes Écoles Spécialisées et écoles professionnelles d'art dramatique en Suisse et à l'étranger. D'une durée d'un an, elle est accessible aux élèves provenant de la filière amateure tout comme aux candidat-e-s provenant d'autres structures.

Conditions d'admission

Les candidat-e-s doivent :

- Être en possession d'une maturité fédérale (gymnasiale, professionnelle ou spécialisée)
- Être admis-e à l'examen d'admission qui se déroule en deux tours:
  - 1er tour: Présentation de deux scènes du répertoire théâtral, d'un monologue et d'un parcours libre
  - 2ème tour (en fonction du résultat du 1 er tour), stage d'un jour avec les principaux professeur-e-s de la section
- Attester d'un bon état de santé
- Être assuré-e-s et être en possession de tous les documents officiels (si hors CH)

Cursus de formation

Contenu de la formation

L'enseignement dispensé permet avant tout de se familiariser aux différents aspects du métier d'acteur /trice. Les cours comportent des aspects techniques et théoriques ainsi qu'un travail sur l'interprétation.

Compétences d'interprétation et de jeu

La formation vise à développer une capacité d'interprétation solide, consiente et inventive permettant de passer de la technique au jeu incarné. Cela inclut:

- L'exploration de thèmes et techniques théâtraux variés;
- Le lien entre apprentissages techniques et l'interprétation;
- Le travail sur la versification et principalement de l'alexandrin au travers des auteurs des 17, 18 et 19ème siècles;
- l'approche du masque, de la marionnette, du théâtre d'objets et du jeu avec accessoires. Une ou plusieurs de ces approches seront abordées en fonction des besoins;
- Le travail de la spatialisation sur le plateau et du jeu des comédien-ne-s avec la lumière et le son.

Compétences d'improvisation, d'écoute et de relation

La formation développe une écoute fine et ouverte fondamentale dans le travail de comédien-ne tant dans le jeu collectif que dans la relation au public. Les compétences développées sont:

- L'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute de l'espace, l'écoute de l'œuvre et du public;
- L'apprentissage à être soi-même de manière authentique, sans surjeu, face à l'autre, face au groupe;
- La capacité d'écouter le partenaire de jeu, de dialoguer et construire une histoire à deux ou plusieurs;
- La capacité d'expression de l'acteur, en dehors de la parole;
- Le travail du jeu en lien avec des objets et des contraintes d'espace et de temps;
- La capacité à créer du jeu en lien avec un objet. Développer l'imaginaire en détournant l'objet de sa fonction première.

Compétences de lecture, d'analyse et de narration

La formation soutient l'objectif de renforcer les capacités d'analyse et de transmission orale des textes. Cela concerne:

- La lecture à vue et la lecture préparée interprétative;
- La découverte de différents styles et de récits (poésie, contes, récits, textes documentaires, monologues, ...);
- La capacité à comprendre les enjeux d'un texte et à en proposer une interprétation personnelle également dans la perspective des concours d'admission pour les Hautes Ecoles ou écoles professionnelles d'art dramatique.

Compétences culturelles et historiques

La formation ancre la pratique dans une compréhension du contexte historique et culturel. Les compétences développées sont:

- Une introduction à la dramaturgie et à l'analyse des textes;
- La compréhension de l'évolution des formes, des écritures et des lieux de jeu, des origines à nos jours;
- La découverte des auteurs/trices, des metteur-e-s en scène et des réalisateurs/trices majeur-e-s;
- Le développement d'un regard critique sur les pratiques scéniques contemporaines.

Compétences liées au jeu à l'écran

La formation prépare l'élève aux spécificités du jeu devant la caméra et aux différents contextes audiovisuels. Elle permet notamment de:

- Comprendre les différences fondamentales entre le jeu théâtral et le jeu à l'écran;
- Apprendre à jouer avec la caméra : placement, regard, axe;
- Développer une autonomie dans la réalisation de vidéos de casting;
- Analyser des extraits de films ou séries en identifiant les enjeux de scène, les objectifs et les obstacles du personnage;
- Comprendre les échelles de plan, la notion de montage, et leur impact sur le jeu;
- Apprendre à gérer le stress lié aux situations de tournages ou de casting.

Compétences vocales et expressives

La formation développe une maîtrise de la voix parlée et chantée comme outil d'interprétation. L'élève apprend à explorer et affiner sa voix et à en élargir les possibilités expressives. Cela implique notamment:

- Le travail de la respiration, du soutien, de l'articulation, de la diction et du rythme organique ;
- Le développement du timbre, de la projection, de la stabilité et de la musicalité de la voix ;
- La capacité à moduler l'intensité, à parler fort sans se fatiguer et à adapter la voix aux exigences émotionnelles du jeu ;
- L'exploration de l'expression vocale individuelle et collective, en lien avec des répertoires variés (parlé, chanté, soliste, choral) ;
- L'intégration de la voix dans un contexte d'interprétation scénique ou musicale, seul·e ou en ensemble.

Compétences corporelles

La formation accorde une place centrale au corps comme instrument de jeu, de perception et d'expression. Les compétences développées sont:

- La conscience physique (corporelle), émotionnelle et sensorielle ainsi que le questionnement des schémas corporels à l'aide d'images intérieures;
- La libéreration des tensions en favorisant un sentiment profond de sécurité dans son propre corps;
- Le développement de la mobilité aussi bien sur le plan physique que mental, ouvrant la voie à une plus grande disponibilité et à davantage de créativité;
- La capacité à improviser corporellement et à reproduire des gestes authentiques;
- La gestion de l'espace, des distances et l'influence de ces paramètres sur le jeu;
- L'intégration des mouvements à la musique, stimulant ainsi l'imaginaire et les émotions.

Objectifs en termes d'attentes observables

Les compétences visées suivantes sont **maîtrisées à la fin du cursus de formation (1 an)** et font l'objet d'une évaluation certificative		
PRESENCE		
Présence scénique		Être capable de captiver et maintenir l'attention du public
		Être capable développer une puissance de l'aura personnelle tout au long de l'objet scénique proposé
Imaginaire actif		Être capable de visualiser clairement des images et idées sous-jacentes au texte
		Être capable de transmettre un impact émotionnel et intellectuel sur l'auditoire
Authenticité		Être capable de rendre le jeu sincère et vivant
JEU		
Incarnation et crédibilité du personnage		Être capable de se transformer visiblement pour incarner un être distinct du/de la comédien-ne
		Être capable d'être ancré-e dans une vérité émotionnelle
Métabolisation du texte, justesse du dire		Être capable de métaboliser clairement le texte pour une articulation juste des enjeux et des émotions
Rapport au(x) partenaire(s) et au public		
Écoute active		Être capable de montrer une disponibilité émotionnelle et physique envers les partenaires de jeu
Réactivité et adaptabilité		Être capable de s'ajuster en fonction des imprévus ou des propositions des autres comédien-ne-s
Adresse au public		Être capable de maintenir une conscience scénique (respect ou rupture du 4e mur) en fonction du propos, de l'écriture et du style de l'objet scénique
TECHNIQUE VOCALE ET CORPORELLE		
Voix	Articulation et diction	Être capable de démontrer une clarté dans l'énonciation
		Être capable de présenter avec précision des sons et une maîtrise des transitions rythmiques et sonores
	Placement vocal	Être capable de gérer le souffle

		Être capable de maîtriser un volume adapté à l'espace et savoir varier les propositions vocales pour enrichir le propos
	Expression vocale	Être capable d'utiliser des nuances (intonation, cadence) pour rendre le texte vivant et impactant
Corps et mouvement	Ancrage au sol, posture	Être capable de maîtriser une stabilité et un équilibre physique
		Être capable de maîtriser le lien entre les connexions au sol et le propos
	Expression corporelle	Être capable de montrer une cohérence entre les mouvements et les émotions (ou intentions) exprimées
	Utilisation de l'espace	Être capable d'occuper la scène de manière équilibrée et dynamique
	Conscience physique	Être capable de maîtriser les gestes parasites et savoir être précis-e dans l'utilisation des parties du corps (adaptation à l'action et/ou au texte)
TRAVAIL COLLECTIF & ETHIQUE DE TRAVAIL		
Esprit de troupe		Être capable de s'investir dans le travail d'ensemble avec un respect des autres et des décisons collectives
Engagement		Être capable de s'impliquer dans le processus de répétition et de recherche et respecter les délais et les consignes
Constructivité		Être capable de recevoir et d'intégrer les critiques et collaborer avec humilité et enthousiasme au travail collectif

Modalités de formation

Cours	**Descriptif**
Mouvement	Posture, tenue corporelle, rapport à l'espace, rapport aux autres, concentration, relaxation, préparation de travaux individuels
Pose de voix	Travail sur la respiration, la projection, l'articulation, le souffle, le placement de la voix dans le masque. En cas de besoins particuliers, cours parfois individuels
Chant	Pratique du chant et du chant choral dans une optique de représentation scénique
Histoire(s) et Culture(s) du théâre	Repères sur l'histoire du théâtre de l'antiquité à nos jours, approche des courants littéraires et principalement théâtraux
Présence et jeu devant la caméra	Apprentissage et renforcement de sa disponibilité et de son écoute active. Expression de la vie intérieure riche et lisible par de micro-expressions et mouvements. Intensification des émotions et connection aux ressentis intérieurs

Séminaire avec UNIFR	Suivi d'un séminaire de littérature théâtrale de l'UNIFR
Improvisation	Sens du jeu, de la répartie, réaction face au partenaire, écoute, travail sur l'imaginaire et l'inventivité
Lecture/narration	Lecture, lecture à vue, travail de monologues, travail de texte non théâtraux.
Exercices et jeu	Questions et réflexions mises en pratique sur le plateau, essais stylistiques, écriture de plateau, ...
Interprétation	Stages sur un auteur, une thématique, une pièce, dirigé par un.e comédien.ne ou par un.e metteur/metteuse en scène principalement extérieur.e à l'école
Préparation aux concours HET	Travail des scènes et divers textes demandés pour les concours d'entrée dans les HET
Préparation d'un parcours libre	Suivi de la préparation d'un parcours libre exigé dans la plupart des HET
Activités et stages extérieurs	Immersion dans un théâtre, « personnages simulés » pour diverses écoles professionnelles, ...
« Au spectacle » et bords de scène	Présence à une série de spectacles au cours de l'année, et participation à l'animation de bords de scène

Evaluations

L'évaluation finale intervient en fin d'année scolaire et comprend une partie théorique (A) et une partie pratique (B).

A. Examen théorique

La réussite de l'examen théorique (note égale ou supérieure à 4.0) est un prérequis nécessaire pour l'examen final d'interprétation.

Ecrit (examen A1) - Dossier de scène

- Rédaction du dossier de scène qui présente et analyse une œuvre scénique (théâtre, danse, cirque, ...)
- La forme et les différentes attentes concernant le dossier figurent en annexe sous le point A1

Oral (examen A2) - Proposition personnelle de mise en scène et discussion

- Mise en scène d'une des dix scènes issues du cours de culture(s) et histoire(s) théâtrales
  - Scène de 3-5 minutes environ
- Discussion et réponse aux questions du jury au sujet du dossier de scène (A1) et des choix de mise en scène et direction d'acteurs (A2)
  - Eventuelles modifications de la mise en scène et de la direction d'acteur suite à la discussion et aux questions du jury
- La durée totale de cette partie orale est de 30 minutes environ
- La forme et les différentes attentes concernant la création d'une mise en scène figurent en annexe sous le point A2

Note et Pondération de l'examen théorique: Partie écrite (A1) (note sur 6, arrondie au demi, pondération 60%), Partie orale (A2) 1° Mise en scène (note sur 6, arrondie au demi, pondération 20%); 2° Discussion et réponse aux questions (note sur 6, arrondie au demi, pondération 20%); La moyenne des trois parties constitutivent de l'examen est arrondie au demi.

B. Examen final pratique

Interprétation (examen B)

- Présentation devant le jury de deux scènes dialoguées, d'un monologue et d'un parcours libre de styles contrastés
- La durée totale de cet examen est de 40 minutes environ par élève
- l'examen a lieu à huis-clos

Résultat :
L'examen est réussi si le jury juge que les compétences observables rendent l'élève potentiellement admissible pour une Haute Ecole ou une école professionnelle.

Annexes

Examen théorique - Examen A1 | Élaboration du dossier de scène

GUIDE D'ÉLABORATION

→ Rédiger le dossier de scène qui présente et analyse une œuvre scénique (théâtre, danse, cirque,...) actuellement présentée dans le cadre de la programmation d'un théâtre.

Les objectifs :

Analyser et comprendre l'œuvre. Savoir utiliser les outils pour l'appréhender et l'apprécier et mettre en avant la réflexion sur les thématiques soulevées par l'œuvre. Ce travail écrit permettra en outre de développer le sens critique et l'autonomie de l'étudiant.e. L'analyse dépendra également de l'observation menée lors des différents moments passés avec les créateurs de l'œuvre.

Les présupposés :

Chaque étudiant.e développe son travail en se basant sur une représentation de l'œuvre choisie. Il/elle peut, en outre, compléter son analyse en profitant d'assister à des répétitions et représentations supplémentaires et d'organiser des rencontres avec l'équipe de création.

L'étudiant.e devra connaître l'auteur et l'œuvre, le contexte et les équipes (administratives, techniques, artistiques) de création.

La proposition du choix de l'œuvre devra être approuvée par le/la professeur.e d'histoire(s) & de culture(s) théâtrales et le/la doyen.ne.

La planification :

- Septembre-décembre : choix et validation du spectacle et intégration du contenu relatif à l'œuvre au sein du programme du cours d'histoire(s) & de culture(s) théâtrales. Premiers exercices préparatoires avec le/la professeur.e. Premiers contacts avec l'équipe de création si cela est souhaité.
- Décembre-mai : élaboration et suivi du dossier avec le/la professeur.e.
- Mai : Un mois avant la date de l'examen final (interprétation), le dossier de scène est rendu au doyen/à la doyen.ne. La date de reddition sera transmise dans le courant au début du 2e semestre.
- A la suite de l'examen théorique A2 (mise en scène) l'évaluation des examens A1 et A2 sera communiquée à l'élève.

Forme du travail :

Le dossier comprendra 10 à 15 pages (sans les illustrations et dans une taille de police adéquate).

Les chapitres obligatoires du dossier :

1. L'œuvre
   L'auteur
   Contexte historique, politique, social et culturel
   Les personnages
   Le synopsis du spectacle
   Les sources qui ont inspiré l'auteur ou le chorégraphe
   La structure de la pièce ou de la chorégraphie

Les thèmes de la pièce ou de la chorégraphie

2. Le spectacle
   Présentation de la production créatrice
   La distribution (y compris les producteurs et les coproducteurs)
   Le/la metteur/metteuse en scène ou le/la Chorégraphe
   Les choix de mise en scène ou de la chorégraphie
   La scénographie, les costumes, la lumière, le son
   Focale sur un aspect du spectacle (les costumes, la musique, le décor…une particularité propre à ce spectacle)
3. Critique personnelle des choix réalisés, construite en lien avec les aspects mentionnés au point 2.

Examen théorique - Examen oral A2 | Création d'une mise en scène

GUIDE D'ÉLABORATION

Les objectifs :

Comprendre les enjeux d'une scène du répertoire en proposant une option de mise en scène.

Les présupposés :

Connaître l'œuvre de laquelle est tirée la scène, de l'auteur/autrice et du contexte historique et stylistique de la pièce.

La planification :

Un mois avant la date d'examen final (au moment de la remise du dossier de scène – Examen A1), le/la candidat.e tire au sort une scène dans une liste de 10 scènes d'oeuvres étudiées durant le cours « d'Histoire(s) et culture(s) du théâtre » (la liste des oeuvres est communiquée par le professeur au moment opportun).

Déroulé:

1. Le/la candidat.e présente par oral dans une courte note d'intention, l'option de mise en scène choisie.
2. Il/elle présente la scène et corrige la présentation afin d'améliorer la qualité du jeu et fait ressortir les enjeux choisis durant 15 minutes.
3. Il/elle répondra aux questions du jury sur le dossier de scène (A1) et/ou sur la mise en scène (A2)
4. Communication du résultat

Durée de l'examen et des discussions : environ 30 minutes

Les points suivants doivent guider la réflexion et la préparation du/de la candidat-e :

Connaissances générales de l'œuvre

Questions auxquelles le/la candidat.e doit être capable de répondre

- Quels sont les moments clés de la vie de l'auteur/autrice ?
- Dans quel Contexte la pièce a-t-elle été écrite ?
- Où, à quel moment de la pièce se situe la scène choisie ? (situation de la scène)

- Qui sont les personnages de la scène ?
- Quels sont les liens et les rapports entre les personnages ? Qu'en est-il de l'évolution des personnages ?

Présentation et pertinence des options de mise en scène choisies

Question à laquelle le/la candidat.e doit être capable de répondre

- Quelles sont les options de mise en scène choisies ? Et pourquoi ?

Direction d'acteur

Questions auxquelles le/la candidat.e doit être capable de répondre

- Sur quel point/axe avez-vous construit le jeu ?
- Quelle(s) technique(s) (phrasé, gestuelle, corporelle, rapport à l'espace, aux accessoires) avez-vous utilisés ?

Questions supplémentaires à se poser...

- À quel moment de la pièce se passe la scène choisie ? (scène d'exposition ? de bascule ? de conclusion ?
- Où se passe la scène ? Où ai-je envie de la situer ?
- Y a-t-il présence ou absence d'un quatrième mur ?
- Qui sont les personnages engagés dans cette scène ? (quel est leur parcours jusqu'à la scène choisie, ? comment vont-ils évoluer ? quel est leur caractère, leur vocabulaire, leur style de langage, leur apparence... ?)
- Quel est l'enjeu de la scène ? De quoi parle-t-on ? de naissance d'une amitié ? de la découverte d'une trahison ? ...
- Est-ce qu'un de personnages va gagner ou perdre quelque chose à la fin de la scène ? Si oui, à quel moment ? et y a-t-il un moment où la scène bascule à l'avantage de l'un ou de l'autre personnage ?
- Est-ce que je mets cela en évidence (de manière nuancée, je souligne ?)
- Quelle forme a la scène ? est-ce un acte d'accusation, une confidence, une proclamation, une déclaration...?
- Dans quel style de jeu ai-je envie de voir la scène jouée ? grotesque, dramatique, expressive, intériorisée... ?
- Quel engagement physique je souhaite voir dans la scène ? et pourquoi ?
- Quel (s) est/sont le(s) rythme (s) de la scène ?
- Quel est l'environnement sonore?
- Quelle est l'esthétique (scénographie rêvée, costumes, accessoires)?

  NB : Ne pas oublier de segmenter la scène pour en construire une courbe d'énergie