

COLLOQUE

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

Le masque aujourd'hui

« Le masque comme outil de théâtralité »

1er volet

Photographie © Moon Sais

MSH Paris Nord
10 et 11 avril 2019

Auditorium
20, avenue George Sand
93100 Saint-Denis La Plaine
Métro : Front Populaire (ligne 12)
sortie n°3

Le masque a été le vecteur de renouvellements esthétiques importants dans les arts du spectacle au XXe siècle, puis sa force utopique est retombée en même temps que s'effondraient dans nos sociétés les idéologies messianiques. Il semble que nous assistions aujourd'hui à des résurgences de sa présence en scène venant questionner l'homme et nos sociétés. De nouvelles pratiques apparaissent, dans lesquelles le masque rencontre la marionnette, le théâtre d'objet, les nouvelles technologies, dans une fascination trouble devant une identité incertaine et énigmatique. Le masque scénique se renouvelle également au contact de formes carnavalesques hybridées ou se réinvente en puisant dans les pratiques rituelles pour réactiver de nouvelles formes théâtrales. Dans une perspective ethnoscénologique nous chercherons lors du projet biennal « *Fonctions et usages du masque scénique dans les arts de la scène au XXIe siècle* » (2019 - 2020) à comprendre les enjeux de ces nouveaux usages du masque à la scène, au croisement de l'esthétique, de l'historiographie, de l'anthropologie et du politique.

- Qu'en est-il de la place du masque au XXIe siècle?
- Est-il toujours un levier de théâtralité, un recours contre le réalisme triomphant?
- Une incitation à ce que le langage théâtral parte du corps de l'acteur et fasse de celui-ci un ensemble impérieux de signes?
- Permet-il de projeter et magnifier le jeu de l'acteur?
- Quelle place occupe-t-il chez les metteurs en scène actuels?
- À quels types de métissages et d'hybridations le masque nous convie-t-il?

Voici quelques-unes des questions qui animeront ce premier colloque dédié au masque en tant qu'outil de théâtralité.

Giulia Filacanapa, Guy Freixe

MERCREDI 10 AVRIL 2019

MSH Paris Nord - Auditorium

14 h – 18 h

Master Class avec **Katrin VAN BEURDEN**, accompagnée de l'acteur **Aqil DAHHAN** et du musicien **Haian ARSHIED**, avec les étudiants de Paris 8.

Cette Master Class vise la découverte et l'exploration de l'univers artistique et des techniques de jeu de la Compagnie Theatre Hotel Courage célèbre pour son esthétique à la fois crue, poétique et comique inspirée de la Commedia dell'Arte dans un style moderne unique.

Le Theatre Hotel Courage, compagnie internationale créée et dirigée par la néerlandaise Katrien van Beurden, est en effet aujourd'hui reconnue sur le plan international pour son engagement dans le renouveau de ce style de jeu. En s'inspirant du travail sur l'art de l'acteur mené par Jaques Lecoq et en utilisant les demi-masques en cuir du créateur français Den, Katrien van Beurden a développé au cours des quinze dernières années une méthode de travail particulière, propre à ce qu'elle appelle la « comédie de la survie », afin de questionner le vécu et l'imaginaire des populations dans des zones de conflit (Palestine, Iran, Ghana et Inde). Elle a été ainsi amenée à créer des caractères tragi-comiques nouveaux comme le réfugié, le dictateur, le soldat.

Le travail proposé lors de cette Master Class comprend: l'étude de l'expression des émotions, la transformation physique et la psychologie du mouvement. Les participants seront amenés à travailler l'imagination, la musicalité, la création comique à partir de la tragédie, le jeu masqué, la présence scénique et la rythmique du plateau.

L'outil essentiel sera le masque qui, libérant la créativité et l'imagination de l'acteur, fait parler le corps. Chaque action, pensée, parole et émotion sera rendue immédiatement visible par des acteurs qui donneront vie à des personnages archétypaux pleinement vivants, avec leurs passions, leurs besoins et leurs défauts respectifs.

« The workshops of Courage offers you a journey towards aliveness on stage. Be prepared to laugh, cry, sweat and rejoice ». (Ben Rivers – metteur en scène)

L'observation de l'atelier est ouverte à toutes et tous, et la traduction en français sera assurée par **Léandre RUIZ** (étudiant en Master 2 Danse de l'Université Paris 8 et acteur de la Cie GenteGente!!).

JEUDI 11 AVRIL 2019

MSH Paris Nord - Auditorium

9h30. Accueil des participants

10 h. Ouverture des travaux: **Marianne HÉRARD**, responsable des programmes scientifiques et de la valorisation de la MSH Paris Nord

10h10. **Giulia FILACANAPA, Guy FREIXE** – *Introduction*

10h30. **Didier GALAS** – *Du masque d'Arlequin au masque d'Ahmed, pérégrinations intérieures en Asie*

Pause-café

11h45. **Katrin Van BEURDEN** en dialogue avec **Giulia FILACANAPA** : « The comedy and poetry of the Theatre of Survival » suivi de quelques extraits des travaux de la Master Class

Pause déjeuner

14h30. **Gerardo GUCCINI** – *Masque et visage dans les chemins croisés de Leo de Bernardinis, Stefano Perrocco de Meduna, Elena Bucci et Marco Sgrosso*

15 h. **Jean-François DUSIGNE** – *Retours sur les ateliers exploratoires Masques/ Écritures contemporaines menés à ARTA*

15h30. **Brigitte PROST** – *Pour une phénoménologie du corps masqué chez Satoshi MIYAGI*

Pause-café

16h30. **Omar PORRAS** en dialogue avec **Guy FREIXE**: « Les pouvoirs du masque »

17h45. Conclusions

19h30. Théâtre 71, *Amour et Psyché*, mise en scène **Omar PORRAS**

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Jean-François Dusigne est acteur, metteur en scène, professeur des universités en arts du spectacle, théâtre, ethnoscéniologie. 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: le souffle de la parole, les impulsions du texte. Avec la collaboration du 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 le dernier ouvrage collectif qu'il a conçu et coordonné *La direction d'acteurs peut-elle s'appréhender?* paru en 2015 aux éditions Les Solitaires intempestifs.

Giulia Filacanapa docteure en Études Théâtrales et Études Italiennes (Univ. Paris 8 et Univ. De Florence), qualifiée aux fonctions de maître de conférences, elle est auteure d'une thèse portant sur la réinvention de la *commedia dell'arte* au service de la création contemporaine. Chercheur associé de l'EA 1573 *Scènes du monde, création et savoirs critique* (Univ. Paris 8) et de l'EA 4661 ELLIADD (Univ. de Bourgogne Franche-Comté) elle mène ses recherches sur les masques et les corps hybrides tant d'un point de vue théorique qu'expérimental (Labex Arts H2H et MSH Paris Nord). Chargée de cours dans les Universités Paris 8 et Bourgogne Franche-Comté 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). En 2014 elle a fondé et dirige, en tant que metteur en scène, la compagnie GenteGente !! Auteure de nombreux articles scientifiques, publiés dans des revues françaises, italiennes et anglaises 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, à paraître en 2019).

Guy Freixe est comédien, metteur en scène, formateur d'acteur et professeur des universités en théorie et pratique du théâtre. 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: *Le Corps, ses dimensions cachées* (direction d'ouvrage), Deuxième époque, 2017; *La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine. Une lignée du jeu de l'acteur*, L'Entretemps, 2014; *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle* L'Entretemps, 2010.

Didier Galas, après ses études au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il poursuit sa formation au Japon et en Chine. Cette approche du théâtre oriental l'inspirera et donnera une orientation singulière à ses créations de metteur en scène à venir.

Il travaille comme acteur avec de nombreux metteurs en scène avant de se lancer dans une recherche singulière sur le valet comique. Il crée *Monnaie de singes*, une pièce franco-sino-japonaise pour trois personnages traditionnels, puis *Le petit (H)arlequin*, un solo suivi de nombreuses variantes: chinoise, japonaise, italienne, chorégraphique, et enfin, une pièce musicale pour trois interprètes.

Par ailleurs, il adapte et met en scène des textes de Rabelais, Cervantès, Collodi ou Gombrowicz aussi bien en France qu'au Venezuela ou au Japon, où il crée *Kotobanohajimari (L'Invention de la Parole)*, une pièce pour 7 interprètes.

Sa passion pour le masque et son désir d'un théâtre engagé dans la Cité le conduisent aussi à endosser plusieurs fois le costume de d'Ahmed (avec la complicité du philosophe Alain Badiou). Il vient, à ce sujet, de présenter au Festival d'Avignon 2018 *Ahmed revient*, en tournée cette saison et la saison prochaine (www.leshautsparleurs.org).

Gerardo Guccini est professeur à l'Université de Bologne où il enseigne Dramaturgie et Théories et Techniques de la composition dramaturgique. En 1995, il fonde avec Claudio Meldolesi la revue semestrielle « Prove di Drammaturgia. Rivista di inchieste teatrali ». Il collabore ensuite à la dramaturgie du spectacle *Racconto del Vajont* de Marco Paolini. De 2002 à 2015, il a été le Responsable Scientifique du CIMES, et à ce titre, il a promu le projet « Laboratori per la città ». Depuis 2016, il est Directeur Scientifique du Centre théâtral La soffitta. En 2012, il fonde avec Matteo Casari la collection en ligne *Arti della performance: orizzonti e culture*. Parmi ses publications, on retiendra les études consacrées à la mise en scène d'opéra (G. Guccini, *Verdi regista: una drammaturgia fra scrittura e azione*, in Jean-Jaques Nattiez, *Enciclopedia della musica. Storia della musica europea*, Turin, Einaudi, 2004, pp. 937-950; id., *Note sulla cultura del corpo nei cantanti lirici. Esempi e riflessioni*, in C. Falletti, *Il corpo scenico*, Rome, Editoria & Spettacolo, 2008, pp. 235-250; id., *La regia lirica, livello contemporaneo della regia teatrale*, in « Il castello di Elsinore », 2010, vol. 62, pp. 83 - 104; id., *L'opera come teatro. Percorsi e prospettive della regia lirica*, in « Il Saggiatore Musicale », 2010, vol. 1, pp. 83 - 98) et les ouvrages relatifs au *teatro di narrazione*: G. Guccini - Michela Marelli, *Stabat Mater. Viaggio alle fonti del 'teatro narrazione'* Bazzano (BO), le ariette - libri, 2004; G. Guccini (dir.), *Per una nuova performance epica*, numéro monographique de « Prove di Drammaturgia », n° 1/2004; id. (dir.), *Ai confini della performance epica*, numéro monographique de « Prove di Drammaturgia », n. 2/2005 - les deux numéros sont également présents sur les sites www.titivillus.it et <http://www.muspe.unibo.it/wwwcat/period/pdd/annate.htm>; id. (dir.), *La bottega dei narratori. Storie, laboratori e metodi di Marco Balliani, Ascanio Celestini, Laura Curino, Marco Paolini, Gabriele Vacis*, Rome, Dino Audino Editore, 2005.

Omar Porras, ayant grandi en Colombie, 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, quand il arrive à Genève en 1990 et fonde le Teatro Malandro, il affirme une triple exigence de création, de formation et de recherche qui reste la sienne aujourd'hui. Son répertoire puise autant dans les classiques avec Faust de Marlowe (1993), *Othello* et *Roméo et Juliette* de

Shakespeare (1995 pour l'un, et 2012 en japonais, pour l'autre), *Les Bakkantes* d'Euripide s (2001), *El Don Juan* de Tirso de Molina (2005; en japonais en 2010), *Pedro et le commandeur* de Lope de Vega (2006), *Les Fourberies de Scapin* (2009), que dans les textes rrenmatt (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; *tre Puntila et son valet Matti* de Bertolt Brecht (2007), *Bolivar: fragments d'un rêve de William veil du printemps* de Frank Wedekind (2011), *La Dame de la mer* d'Ibsen (2013), *La Dernière Bande* de Samuel Beckett (2018) et *Ma Colombine* de Fabrice Melquiot (2019). Parallèlement au théâtre, il explore l'univers de l'opéra avec *L'Elixir d'amour* de Donizetti, *Richole* d'Offenbach (2008) et *La Grande Duchesse de Gérolsteind'*Offenbach (2012) et avec Guilherme Botelho de la Cie Alias (en 2012). Comme comédien, il a interprété récemment seul en scène *La Dernière Bandes* sous la direction de Dan Jemmett (2018), ainsi que *Ma Colombine* (2019).

Plusieurs distinctions ont salué sa démarche et son travail dont, en 2014, le Grand Prix suisse du théâtre/Anneau Reinhart. Depuis juillet 2015, il dirige le TKM Théâtre Kléber-Méleau.

Brigitte Prost est critique dramatique et maître de conférences en études théâtrales à l'Université Rennes 2. Parmi ses dernières publications, l'on peut citer: *Le Lièvre blanc d'Inaba*, illustrations Alie Loizel, Lausanne, l'Âge d'homme, 2018; *Les Classiques sur la scène des années 1880-1960: célébrer, explorer, éduquer*, Éditions DOMENS, 2019, ou encore en gestation pour juin 2019, *L'Aventure francophone de SPAC, Histoire et témoignages*, Bordeaux, Éditions du Bord de l'eau.

Katrien van Beurden est directrice artistique et actrice; elle a étudié le théâtre à l'Université des Arts d'Utrecht (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 où, entre autres, elle a travaillé 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, Mummenschanz et Erhard Stiefel.

Katrien van Beurden mène depuis 15 ans une recherche pratique sur la manière de réactiver 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, avec laquelle elle a présenté des spectacles dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Ghana, l'Iran et l'Inde.

En dehors de sa propre compagnie, elle est travaillé comme actrice à l'écran dans des films tels que *Tom Adelaar* de Gonzalo Fernandez et Ashar Medina, *De Wederopstanding van een Klootzak* avec Yorick van Wageningen, *Kidnep* de Diederik Ebbinghe et dans *Zomer zonder mamma* de Sanne Vogel, à la télévision elle a joué dans *Kerst met de Kuipers* et *Overspel*; et au théâtre dans *Nora* de Ibsen au Pacific Resident Theater à Los Angeles.

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'auteure 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.

aujourd'hui

COMITÉ SCIENTIFIQUE

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

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

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

PARTENAIRES ARTISTIQUES

ARTA, Association Les Créateurs
de Masques, Théâtre 71 Scène Nationale
de Malakoff, TKM Théâtre Kléber-Méleau
(Suisse), Theatre Hotel Courage (Pays-
Bas)

ORGANISATION ET DIRECTION SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE

Giulia Filacanapa et Guy Freixe dans le
cadre du projet biennal « *Fonctions et
usages du masque scénique dans les
arts de la scène au XXe siècle* ».

Le masque aujourd'hui

« Le masque comme outil de théâtralité »

1er volet

Le colloque sera complété en fin de journée par le spectacle *Amour et Psyché* d'après Molière, mis en scène par Omar Porras au Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff. Des billets à tarif réduit seront prévus par les participants au colloque (intervenants et public), en réservant au: 01 55 48 91 00.

Théâtre 71

Adresse: 3 Place du 11 novembre
92240 Malakoff
Métro: Malakoff-Plateau de Vanves, ligne 13

MSH Paris Nord

Salle: Auditorium
Adresse: 20, avenue George Sand
93100 Saint-Denis La Plaine
Métro: Front Populaire, ligne 12, sortie 3
Tél. 01 55 93 93 00
mshpn-contact@mshparisnord.fr