



Programme de formation

CLOWN & MARIONNETTE ORIGINELS ***DES COUTUMES AUX COSTUMES***

Objectif général

- Cette formation propose une exploration artistique et scénique de la singularité à travers les pratiques du clown, de la marionnette, du masque et du jeu corporel.
- Elle vise à permettre aux participant·es d'identifier et de développer une identité et une présence scénique unique en transformant habitudes, automatismes, héritages relationnels et matériaux sensibles en matière de création vivante.
- À travers des expérimentations individuelles et collectives, les stagiaires seront amené·es à explorer différentes qualités de présence, d'incarnation, d'improvisation et de relation au groupe afin de faire émerger une écriture scénique singulière.

Public visé :

Cette formation s'adresse :

- aux artistes du spectacle vivant,
- aux comédien·nes, clown·es, marionnettistes, danseur·euses, performeur·euses,
- aux personnes engagées dans une pratique artistique ou créative, ainsi qu'à toute personne souhaitant explorer une démarche de jeu, d'incarnation et de création singulière à travers le clown et la marionnette.

Pré requis :

Aucun niveau technique spécifique en clown ou en marionnette n'est requis.

Une expérience artistique, corporelle, scénique ou créative est souhaitée, ainsi qu'une disponibilité à l'expérimentation, au travail de groupe et à l'exploration sensible.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, les participant·es seront en capacité de :

- Identifier et développer les éléments constitutifs de leur singularité artistique et scénique.

- Explorer différentes qualités de présence corporelle, émotionnelle et relationnelle à travers le clown et la marionnette.
- Repérer et transformer certains automatismes de jeu, comportements appris et mécanismes de représentation en matière créative.
- Expérimenter l'hybridation entre clown, marionnette, masque, objet et corporalité dans une démarche de création vivante.
- Développer une capacité d'improvisation instinctive et d'écoute au sein du groupe et de l'espace scénique.
- Créer une forme scénique personnelle ou collective à partir de matériaux sensibles, imaginaires et/ou autobiographiques.
- Mobiliser les outils du clown et de la marionnette pour explorer les contrastes, les parts d'ombre, les états émotionnels et les figures du double.
- Affiner leur rapport au regard, à l'incarnation et à la présence dans une démarche artistique consciente et singulière.

Durée et modalité d'organisation :

Durée totale : 7 jours, 40 heures 15

Dates : du 27 juillet au 2 août 2026

Horaires :

- Lundi 27 juillet : 13h30 à 22h – Accueil des participant·es et ouverture du stage
- Du mardi 28 juillet au samedi 1er août : 9h30 – 17h30
- Dimanche 2 août : 9h30 – 16h00

Une pause de 30 minutes est prévue le matin et l'après-midi, ainsi qu'une pause déjeuner de 1h15.

En présentiel

Groupe limité à 12 participant.es maximum afin de garantir la qualité de l'accompagnement artistique et pédagogique.

Lieu :

Le Plato - 13 rue du Clair Vivre - 26100 Romans-sur-Isère

Accessibilité :

Un référent handicap peut étudier avec le/la stagiaire les adaptations pédagogiques, techniques ou organisationnelles nécessaires au bon déroulement de la formation.

Délai d'accès :

Au plus tard, 1 mois avant le début de la formation

Tarifs :

1950 € avec prise en charge par un OPCO

Le tarif comprend

- L'ensemble des temps pédagogiques et d'accompagnement artistique
- Les matériaux nécessaires à la fabrication de la marionnette
- La pédagogie liée au travail clown, marionnette et création scénique
- L'utilisation du matériel pédagogique et des marionnettes d'exercice
- Chaque participant·e repart avec sa marionnette créée durant le stage

Le tarif **ne comprend pas**

- Les repas
- L'hébergement
- Les transports

Déroulé / contenu de la formation :

Jour 1. Ouverture du processus de jeu

Présence, disponibilité et territoire du vivant

- Présentation du cadre pédagogique, du déroulé général et des objectifs de la formation
- Identification des attentes individuelles et mise en relation avec la dynamique vivante du groupe
- Jeux de présentation, brise-glaces et premières explorations collectives
- Mise en disponibilité corporelle, sensorielle et imaginaire
- Travail progressif d'ancrage, d'écoute et de présence dans le jeu
- Exploration du rapport au regard, au groupe et à l'espace scénique
- Développement d'une présence incarnée, disponible au jeu et à l'improvisation

Jour 2. Exploration des coutumes

Automatismes, héritages et mécanismes de représentation

- Observation des comportements appris, gestes sociaux, protections et habitudes de jeu
- Identification des tensions, zones de retenue, de contrôle ou de non-jeu
- Exploration des peurs liées au regard, au rejet, à l'erreur ou à l'exposition

- Travail autour des contrastes, contradictions et états émotionnels
- Transformation des automatismes et mécanismes relationnels en matière créative et scénique

Jour 3. Le clown comme ouverture du jeu et traversée des ombres

- Retour aux fondamentaux du jeu vivant : corps, respiration, regard, voix, rythme, émotions et présence
- Exploration du clown comme espace de lâcher-prise, d'improvisation et de présence vivante
- Travail autour du vide, de l'inattendu et de l'impermanence dans le jeu
- Développement de la capacité à improviser à partir du réel, de l'accident et de ce qui surgit dans l'instant
- Traversée des jugements et ouverture à une relation plus libre au regard de l'autre
- Travail autour des différentes figures de jeu : personne, acteur·rice, clown et personnage

Jour 4. La marionnette comme révélateur du subtil et des figures du double

- Introduction aux bases de la grammaire marionnettique
- Exploration de la relation à l'objet, au regard, au souffle et au mouvement
- Découverte de la présence marionnettique et du travail de mise en vie de l'objet
- Donner forme, corps et langage à des états, sensations ou imaginaires difficilement exprimables directement
- Exploration de la marionnette comme médiatrice entre réel, imaginaire et langage symbolique
- Expérimentation du masque, du nez, de l'objet, de la matière et du costume comme prolongements du corps et du jeu
- Travail autour des figures du double, des présences hybrides, sensibles ou archaïques

Jour 5. Construction, naissance de la marionnette et relation clown / marionnette

- Découverte et manipulation de marionnettes d'exercice
- Exploration de la relation sensible entre manipulateur·rice et marionnette
- Création et fabrication d'une marionnette personnelle
- Processus de mise en jeu, d'incarnation et de naissance de la marionnette
- Premières rencontres et improvisations entre clown et marionnette
- Exploration des relations manipulant/manipulé, dominant/dominé et humain/objet
- Travail autour des transferts de présence, d'intention et de projection dans le jeu

Jour 6. Transformation et écriture scénique singulière

- Composition à partir des matériaux sensibles, symboliques et imaginaires explorés durant le stage
- Improvisations individuelles et collectives
- Passages en solo, duo, trio et sous-groupes
- Travail à partir de textes, contes et matériaux apportés par les participant·es
- Construction d'une écriture corporelle, visuelle et scénique singulière
- Travail de composition, de rythme et de présence

- Émergence d'une forme, d'un personnage, d'un solo ou d'une matière de jeu personnelle

Jour 7. Dramaturgie collective et mise en espace

- Élaboration d'une dynamique de groupe et d'une dramaturgie collective
- Mise en relation des univers, rythmes et singularités de chacun·e
- Composition collective et mise en espace
- Temps de traversées scéniques, retours d'expérience et ajustements
- Temps de monstration semi-publique de fin de stage
- Intégration des explorations vécues durant la formation

Moyen d'encadrement :

Formatrice : Maya Horbacio

Maya Horbacio est une artiste pluridisciplinaire, metteuse en scène, comédienne, clown et marionnettiste.

Ses spécialités

Clown, marionnette, formes hybrides, dramaturgie, théâtre corporel, improvisation et accompagnement à la création.

Son parcours professionnel

Artiste et performeuse depuis 2011, Maya Horbacio développe un travail à la croisée du théâtre, du corps, du clown et de la marionnette, avec une attention particulière portée aux états de présence, à la dramaturgie et aux formes hybrides.

Elle crée et joue dans différents contextes : festivals, structures culturelles, théâtre de rue, performances et espaces atypiques. Son travail interroge les relations entre visible et invisible, jeu vivant, imaginaire et langage symbolique.

Elle est notamment à l'origine des créations **Petite Reine du Fond des Bois, Bouche, Bouge !, Cigale & Fourmi** ainsi que de différentes formes mêlant clown, marionnette, théâtre corporel et univers visuel.

Elle intervient également en tant que metteuse en scène, regard extérieur et accompagnatrice artistique auprès de compagnies et de projets de création.

Depuis plusieurs années, Maya Horbacio conçoit et anime des ateliers et stages autour du théâtre, du clown et de la marionnette auprès de publics variés : enfants, adultes, artistes, amateur·rices et professionnel·les.

Sa pédagogie s'appuie sur l'expérimentation, le jeu, l'improvisation, le travail du corps, de l'imaginaire et de la relation à l'objet. Elle accompagne les participant·es dans des processus de création, de recherche scénique et de développement d'une écriture artistique singulière.

Sa formation

- Licence Arts du Spectacle – Sorbonne Nouvelle
- Formation acteur-marionnettiste – Théâtre aux Mains Nues
- Formations clown, mouvement et théâtre physique
- Parcours pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, marionnette et performance

Méthodes pédagogiques mobilisées :

- Exercices corporels, sensoriels et scéniques
- Improvisations guidées et expérimentations théâtrales
- Travail individuel, en duo, en sous-groupes et en collectif
- Exploration par le jeu, le masque, l'objet et la marionnette
- Fabrication et manipulation marionnettique
- Accompagnement progressif et personnalisé des participant·es
- Temps de recherche, d'observation, de composition et de retours collectifs
- Alternance entre pratique, expérimentation, création et temps de verbalisation

Répartition pédagogique indicative : 80 % de pratique (expérimentations, improvisations, fabrication, création scénique) et 20 % d'apports théoriques, analyses, retours d'expérience et temps de verbalisation.

Moyens pédagogiques et techniques

- Salle de travail adaptée à la pratique corporelle et scénique
- Matériel de fabrication marionnettique et matériaux de création
- Marionnettes d'exercice et objets de manipulation
- Masques, nez, accessoires et éléments de costume
- Supports sonores et musicaux
- Espaces de travail collectif et individuel
- Documentation et ressources artistiques en lien avec les axes explorés

Modalités d'évaluation et de suivi :

Modalités d'évaluation des acquis

- Évaluation continue tout au long de la formation à travers les mises en jeu, improvisations, expérimentations et temps de création
- Observation de l'engagement, de l'évolution et de l'intégration des outils proposés dans le processus de travail artistique

- Prise en compte des objectifs, besoins et axes de recherche formulés par chaque stagiaire en début de formation
- Retours individualisés et collectifs au cours des différentes étapes du stage
- Mise en situation à travers les propositions individuelles et collectives
- Évaluation de la capacité à mobiliser les outils du clown, de la marionnette, du masque et de l'improvisation dans une proposition scénique
- Présentation d'une forme scénique individuelle ou collective en fin de stage (monstration semi-publique)
- Temps de bilan individuel et collectif autour des explorations traversées et des acquis de la formation
- Questionnaire de positionnement en amont de la formation permettant d'identifier les attentes, besoins et objectifs du stagiaire.
- Auto-évaluation en fin de formation permettant de mesurer l'évolution perçue au regard des objectifs initiaux.
- Bilan pédagogique individuel remis au stagiaire à l'issue de la formation.

Modalités de suivi de l'exécution de la formation

- Feuilles d'émargement signées par demi-journée
- Suivi pédagogique assuré tout au long de la formation
- Accompagnement individualisé des participant-es selon leur progression et leurs objectifs
- Attestation de fin de formation remise aux participant-es

Livrables remis aux stagiaires

- Certificat de réalisation : attestation d'assiduité et de présence à la formation
- Marionnette personnelle réalisée durant la formation.
- Bilan pédagogique individuel comprenant les axes de progression observés, les points d'appui identifiés, les pistes de développement artistique et scénique ainsi que des préconisations personnalisées pour poursuivre le travail engagé.
- Synthèse des ressources, références et axes de recherche abordés durant la formation.

Contact

GAM'Art : gamart.formations@gmail.com –

Personnes référentes : Blandine Balay & Anna Menéndez