

PDF A4 format

Président d'Honneur.....James Hillman
 Direction ArtistiqueEnrique Pardo
 Conseillers Nor Hall, Nick Hobbs,
 Stephen Karcher, Jay Livernois, Liza Mayer,
 Sonu Shamdasani, Linda Wise.

Mis à jour le 04 July 2009

vérifiez les mises à jour sur

<http://www.pantheatre.com/pdf/2-MT09-gb.pdf>

Festival Mythe et Theatre

1 – 12 juillet 2009

Deux semaines de stages, d'ateliers laboratoires, spectacles, conférences, master classes, débats, au

Château de Malérargues, **Centre Artistique International Roy Hart** (Gard)

photos: www.pantheatre.com/

Les événements du festival, notamment les conférences, ont lieu principalement **en anglais**. Ce dossier de présentation en français est mis à jour régulièrement mais contient des éléments en anglais en cours de traduction.

Le Festival 2009 Festival inaugure une nouvelle série et une nouvelle formule.

- **Nouvelle formule** avec la participation dans les **deux** stages-ateliers, dirigés par Enrique Pardo et Linda Wise, et travaillant en petits groupes avec les autres professeurs.
- **Nouvelle série** : **Philosophie** – dans un esprit d'engagement et dans un but de transmission – en faisant le pont entre laboratoire et oratoire.

Philosophie 1

EMOTION

théâtre non-narratif ?

émotion objective ?

panique & crise ?

musique ?

[EDITORIAL](#) en dernière page

S tages

l'inscription est pour les DEUX stages:

Linda Wise 9h30 à 13h
Enrique Pardo 14h30 à 17h30

La Voix de l'Emotion

Performance Vocale et Théâtre Musical

Linda Wise

en collaboration avec

Liza Mayer, coaching vocal

Izidor Leitinger, musicien compositeur

Pierre-François Blanchard, pianiste

Saso Vollmaier, pianiste

Là où il y a émotion, il y a... mouvement, psychologique et physiologique... mais aussi **vocal**. La voix « est un fleuve d'émotion circulant sur le souffle porteur d'une liaison audible au plus intime de notre être ».

Le stage travaillera sur cette liaison – la qualité de son qui donne sens au discours, à une chanson ou à une vocalise pure. Nous travaillerons l'improvisation, en tant que composition instantanée et avec des compositions écrites, comme formes d'interprétation de moment, en groupe, en solo, avec ou sans musiciens.

Il est demandé aux participants d'apporter une **chanson** apprise par coeur et trois copies de la partition, pour le premier jour du stage.

Le Génie de l'Emotion

Performance Vocale et Théâtre Chorégraphique

Enrique Pardo

en collaboration avec

Liza Mayer, coaching vocal

Faroque Kahn, mouvement

Nick Hobbs, collaboration musicale

Brenda Armendia, musicienne, compositrice

Lorsque l'on invoque **le génie artistique** on se réfère généralement à une certaine virtuosité technique (le génie des ingénieurs ingénieux...), une originalité mercurielle, charismatique, qui capte l'air du temps et résout brillamment ses problèmes, mais pour nous, dans ce contexte, le génie artistique est avant tout une question de **personnalité**, de caractère, notamment dans la capacité à prendre des risques émotifs

Le génie de l'émotion, pour sa part, serait plutôt un « imp » - un lutin, en français, un *duende* en espagnol. C'est ce qui nous fait définir l'improvisation comme « imps au travail », et aborder mythologiquement la grande famille des « imps », notamment les impossibles, les improbables, les impertinents, les impulsifs, etc, etc.

Nous utiliserons des disciplines d'ensemble, vocales et chorégraphiques, avec un oeil attentif pour les génies de l'émotion, que ce soit dans leurs apparitions saugrenues ou lorsqu'ils ouvrent leur cœur dans le plus simple des gestes.

Veuillez apporter un **texte** appris par coeur (minimum 200 mots) d'un auteur contemporain, et qui n'a pas besoin d'être écrit pour le théâtre. Vous pouvez consulter : <http://www.pantheatre.com/pdf/2-programme-textes.pdf>

Voice Performance

Both festival workshops address the notion of Voice Performance - expression, movement, singing, music, and extended voice techniques. Both workshops combine moments of **ensemble** work (musical and choreographic) with **individual** work (voice, text, acting, dance.)

Pantheatre's take on "voice performance" training : *"it seeks the affirmation of **personal genius** - character and musicality - and a commitment to the relevance of what one has to voice, be it in speech, song, scream, silence, image or movement..."*

Voir la présentation en anglais pour information à jour

Conférences

Performances

Biographies

for more complete biographies see <http://www.pantheatre.com/1-collaborateurs-professeurs-fr.html>

Pantheatre

Founded in 1981 by Enrique Pardo, co-directed with Linda Wise, Pantheatre was the first independent company to emerge from the Roy Hart Theatre. It integrated movement (corporal mime and actor's physical training in the Grotowski / Odin lineage, and dance.) It was deeply inspired by the cultural ideas of archetypal psychology, especially those of its founder, James Hillman, who became Pantheatre's honorary president, together with Liza Mayer.

See: <http://www.pantheatre.com/1-collaborateurs-professeurs-fr.html>

Château de Malérargues

Château de Malérargues, in the Cevennes foothills, was bought by members of the Roy Hart Theatre in 1975, and was later named Roy Hart International Arts Centre; it hosts workshops and residential creation projects in its theatre space and six working studios.

See photos : <http://www.pantheatre.com/photos-malerargues.html>

Enrique Pardo

Actor, theatre director, writer. His work (and the Myth and Theatre Festival) places itself at the crossroads of choreographic theatre, voice performance (including Roy Hart's legacy), and cultural studies, especially in relation to mythology and archetypal psychology.

See <http://www.pantheatre.com/1-enrique-pardo.html>

PANTHEATRE

<http://www.pantheatre.com>
<mailto:pan@pantheatre.com>
 efax 33 (0)8 26 70 1994

Malérargues / Roy Hart Centre
 30140 THOIRAS
 Tel 33 (0)4 66 85 44 19

124 Boulevard Voltaire – 75011 PARIS
 Tel 33 (0)1 48 06 32 35
 Mob 06 26 74 72 71

- Linda Wise** Actress, theatre director, voice teacher. "I cannot conceive of theatre without music. The collaboration with musicians and composers - the voice crossing the boundaries between instrument and person - is my main area of work." Co-director of PANTHEATRE.
See <http://www.pantheatre.com/1-linda-wise-fr.html>
- Liza Mayer** President of Pantheatre: she worked with Alfred Wolfsohn and Roy Hart and was a founder member of the Roy Hart Theatre. She has studied and collaborated with speech therapists, classical singing teachers and contemporary choreographers. She teaches with Pantheatre in Paris and Malérargues. Her approach emphasizes pleasure and ease as well as artistic and physiological know-how.
See <http://www.pantheatre.com/1-liza-mayer-fr.html>
- Nick Hobbs** Singer, actor, writer and music organizer. As well as seven-or-so composed albums, he has recorded three improvised voice records. He has been musical advisor and performer in various Pantheatre productions. His writings include the lyrics of his records, theatre pieces and lectures on voice, including the "Bel Canto and Hell Canto" series. Istanbul-based, he writes on Anatolian folk music for Roots. In 2008 2009 he directed his first film. <http://www.voiceofshade.net>
See: <http://www.pantheatre.com/cv-nick-hobbs.html>
- Izidor Leitinger** Musician, composer, trumpeter and conductor of his own Foolcool Jazz Orchestra and visiting conductor and composer for the National Jazz Orchestra of Slovenia – teaches with Pantheatre and collaborates in vocal improvisation research with Linda Wise, Haim Isaacs and other performing artists in Paris.
See: <http://www.pantheatre.com/gb/1-izidor-litinger-gb.html>

L angages

Le Festival se déroule principalement en anglais – avec des moments informels de traduction en français, espagnol, italien.

D éjeuners

10 déjeuners sont inclus dans le prix de l'inscription au Festival. Un bar self-service sera ouvert pendant la journée.

L ogement

il est essentiel de réserver bien à l'avance.

There are 12 lodging places at Malérargues / Roy Hart Centre.
Simple shared rooms, showers and two fully equipped kitchens.
Price per night : 22€. **Registration for 13 nights = 312€**

To book these, please contact Liza Mayer: <mailto:eliza@pantheatre.com>

There is a wide choice of rooms and guest houses in the vicinity, converted old farms, as well as comfortable campings (hire of bungalows, caravans, tent spaces.)

Check: <http://perso.wanadoo.fr/royhart/infosgb.html>

Local Tourist Office : <http://www.ot-anduze.fr>

Local Guest house farms : <http://www.gites-de-france-gard.fr/> check THOIRAS, Saint Bonnet de Salindrenque, Anduze, Saint Jean du Gard (all within 20 minutes **driving** distance.)

T ravel

Château de Malérargues is right out in the countryside, a superb isolated setting. Obviously the best is to come with a car, but a network of lifts and sharing shopping soon gets established. Book your travels well in advance. Some advice on

<http://perso.wanadoo.fr/royhart/infosgb.html>

PANTHEATRE

<http://www.pantheatre.com>
<mailto:pan@pantheatre.com>
efax 33 (0)8 26 70 1994

Malérargues / Roy Hart Centre
30140 THOIRAS
Tel 33 (0)4 66 85 44 19

124 Boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Tel 33 (0)1 48 06 32 35
Mob 06 26 74 72 71

PRIX

Inclut la participation aux DEUX stages, les déjeuners et toutes les autres activités.

1 – 12 juillet	950€	inclut 10 déjeuners
----------------------	------	---------------------

Réductions 750€¹ inclut 10 déjeuners

..... 650€² inclut 10 déjeuners

1 - quatre places moins de 26 ans

2 - six places, membre de PANTHEATRE qui ont participé aux principales formations.

Les prix n'incluent pas le logement (voir *Logement / Lodging*, plus haut)

Arrivées le Mardi 30 juin. Pot de bienvenue à 19h.

Clôture le dimanche 12 juin à 18h (L'hébergement à Malérargues inclut la nuit du dimanche 12 – départs le lundi 13 matin. Attention : le mardi est le 14 juillet, jour férié (pas de bus par exemple) et le commencement des grandes vacances en France. Réservez bien à l'avance.

INSCRIPTION

To apply please send a **brief CV and a letter of motivation** (by email.)

Confirmation: if your application is accepted your place will be reserved. It will then be confirmed on reception of a **deposit of 300€** made out to "Pantheatre". See **Payment Advice** on :

<http://www.pantheatre.com/pdf/payments.pdf>

Applications for reduced fee will be responded to before April 25 2009 – and must be confirmed with 300€ deposit before May 10th 2009.

Cancellations : deposits can be returned up until May 31st, **minus 100€** for administration costs. No returns after May 31st.

PANTHEATRE

<http://www.pantheatre.com>
<mailto:pan@pantheatre.com>
 efax 33 (0)8 26 70 1994

Malérargues / Roy Hart Centre
 30140 THOIRAS
 Tel 33 (0)4 66 85 44 19

124 Boulevard Voltaire – 75011 PARIS
 Tel 33 (0)1 48 06 32 35
 Mob 06 26 74 72 71

Philosophie 1
ÉMOTION

ÉDITORIAL
 Par Enrique Pardo

Le Festival Mythe et Théâtre ouvre une nouvelle série sous la bannière Philosophie . Nous avons consacré les quatre derniers festivals aux *Mythes de la Voix* – depuis les mythes fondateurs du *Roy Hart Theatre* aux voix des *Sirènes*, des *Sibylles*, et, l'année dernière, de *Schéhérazade*. Qu'elles soient douces et pures ou cassées et diaboliques, ces voix font parler leurs mythes. Le philosophe italien Giorgio Agamben propose la définition suivante : « L'écoute de la voix dans le discours, c'est cela la pensée. » Nous allons poursuivre le voyage avec l'écho de ces voix à l'esprit, un peu comme Ulysse, mais avec un nouvel ordre du jour : il est temps, après plus de vingt ans de pérégrinations, de définir et de transmettre le travail et la philosophie de Panthéâtre.

Nous commençons avec ÉMOTION, et avec deux points de vue radicalement différents. En 2001 le Collège de France a invité Edmund T. Rolls, professeur de computation et de neurologie à l'Université d'Oxford, pour qu'il présente les dernières recherches scientifiques sur le cerveau et l'émotion. Répondant aux questions après sa conférence, il lança le défi suivant : « je défie qui que ce soit de me donner une définition opérationnelle des émotions autre que comme un mécanisme de punition et de récompense. » Quand les complexités des émotions et de leurs définitions mêmes sont au centre de votre démarche artistique et philosophique, c'est pour le moins ahurissant d'entendre une définition aussi réductrice, binaire et provocatrice. D'ailleurs, le professeur Rolls a depuis publié un livre intitulé « Emotions Explained » - il faut le faire !

Voici un contrepoint à sa prise de position « néo-darwinienne » (et 2009 marque le bicentenaire de la naissance de Darwin) : ce que nous appelons aujourd'hui « émotion », la mythologie décrit en termes d'anges, c'est-à-dire, de messagers. Par conséquent une épiphanie émotive (quand un ange « passe », frappe ou sourit) pose non seulement des questions d'impact et d'affect neurobiologique, mais de contenu et surtout d'origine : qui envoie le

message ? Si vous vous tournez vers les mythologies et les angéologies polythéistes comme références ontologiques, un événement émotif est un faisceau pluriel impliquant une constellation de déesses et de dieux, et donc un phénomène polyphonique et polysémique – avec des messages contradictoires et des contrepoints musicaux. Max Beauvoir, houngan haïtien, parle de 403 loas (divinités vodou)! Artistiquement, pour moi, il n'y a pas, comme on dit, « photo »: plus l'aperception est complexe, plus l'intelligence de l'émotion sera riche.

Assez tôt dans ses recherches, le psychologue C.J. Jung a proposé une théorie dite « des complexes » comme principe de classification du comportement humain en zones d'intensité. Un complexe serait quelque chose comme un noeud chargé d'émotion: touchez un complexe et vous aurez un choc émotif. Ce postulat devint plus tard la base de sa théorie des archétypes que James Hillman prit ensuite comme référence principale pour ce qu'il définit comme « psychologie archétypale » - la pensée de Hillman étant l'inspiration principale du festival. Les scientifiques et les psychologues qui aspirent à l'être (avec tout le respect dû au docteur Jung) ont recours à des concepts tels que émotion, libido, énergie, complexe, voir même archétype. En tant qu'artistes, je vois notre travail comme étant celui de « figurer » ces abstractions, de leur donner corps et figure dans des fictions, de les personnaliser, de les contextualiser – leur donner des noms aussi. La mythologie est le jeu culturel par excellence : jouons le jeu! Dans cette perspective, les religions devraient être un « sacré » jeu, un sublime plaisir culturel : il s'agit ni plus ni moins que des plus grandes inventions de l'imagination – avec leurs fabuleuses figures, leurs incroyables explications, et leurs diktats, qui sont, bien sûr, inacceptables quand pris à la lettre...

Dans le domaine des études de l'émotion et de la conscience, Antonio Damasio fait figure d'éminence grise et mercurielle – particulièrement dans les cercles intellectuels artistiques. Voici une citation toute

simple à premier abord : « le corps est le théâtre des émotions. » Et si nous changions l'ordre des mots ? Nous obtenons : « le théâtre est le corps des émotions. » Cette formulation incontestablement baroque inverse les idéologies subjectives, celles qui placent le corps-sujet au centre du monde et qui parlent de « mes émotions » dans les limites de « mon corps », comme si nous possédions les émotions plutôt que ce ne soient les émotions qui nous possèdent. Pour les arts de la scène il s'agit d'une différenciation critique. Les définitions de l'émotion avec lesquelles nous travaillons déterminent nos esthétiques ; de mon point de vue elles déterminent même la façon dont on éprouve les émotions - les valeurs et les intensités émotives que nous ressentons.

Et puis ensuite il y a... la musique, maîtresse que les exactions philosophiques ont du mal, justement, à maîtriser. Une définition classique dit : « la musique est le langage des émotions ». Par ailleurs, les sciences neurologiques se sont mises à l'étudier sérieusement, surtout depuis une quinzaine d'années, lui donnant un statut nettement supérieur que par le passé. Le professeur Steven Mithen dans un livre récent, *The Singing Neanderthals* (Les Hommes Chantants de Neandertal), spéculé sur la coexistence (et la guerre) entre le langage et le chant. Son hypothèse est que l'une des caractéristiques fondamentales des hommes de Neandertal était l'expressivité par le chant, et qu'ils n'ont pas survécu à l'arrivée de leurs cousins « impérialistes » bien mieux organisés parce que doués de parole et de langage : ces cousins, c'est nous, les homo sapiens. L'opéra contemporain et le théâtre musical proposent différentes formes de mariage entre musique et langage (et mouvement). Ma propre

façon de « lutter » avec l'ange de l'émotion, entre chant et langage, fait appel à des poétiques de contrepoint, de dissociation, de conversions, de correspondances métaphoriques, en acceptant que parfois il y a bien divorce voire guerre entre langage et musique, ou lunes de miel qu'il serait idiot de refuser par dogmatisme moderniste.

Qui plus est, j'écris souvent sur le tableau noir du laboratoire : « la musique est l'ennemi. » Il s'agit d'un avertissement, d'une alarme. Je considère que dans une performance où l'image métaphorique est prépondérante (et c'est le cas dans un théâtre chorégraphique), la musique a un impact primordial – celui d'une puissance mythique. Elle exerce la magie la plus forte précisément à cause de son alliance avec les puissances émotives. La musique nous attrape au dépourvu parce que nos priorités vont au discours parlé, ou aux besoins égocentriques d'expression de « mes émotions » de « mes sentiments ». La musique nous transforme en zombies en un rien de temps, est c'est pourquoi elle a un statut « divin » dans nos laboratoires. Il s'agit de ne pas se laisser bernier et croire que la musique est là pour notre confort sentimental, pour nous faire danser et nous faire « chanter » - gare, justement, au double sens ! Et que les dieux et les déesses sont là comme un petit orchestre d'emphase pour notre plaisir émotif. Il se pourrait que ce soit le cas, mais c'est rare en mythologie; d'où l'appel à vigilance, et à renouveler constamment la figuration (« figure-toi qui est là ! ») surtout lorsqu'« un ange passe. »

Nous avons beaucoup à considérer, à passer en revue, à discuter et à expérimenter. J'espère que vous serez des nôtres.

Enrique

