

«Training – Acting – Coaching»

1

Une plateforme performante pour la production suisse

Quand Gabriela Kasperski – Responsable du domaine Interprétation chez FOCAL – m’a invité, ainsi que ma collègue berlinoise Lena Lessing, à animer des ateliers, je n’avais pas idée à quel point ce travail en Suisse allait influencer et enrichir la conception et la variété de mon travail autour du monde. Je suis infiniment reconnaissant à Gabriela et à FOCAL pour toutes les opportunités, les idées et les projets qui ont pu se développer dans ce laboratoire unique qu’est FOCAL.

Au départ, Gabriela nous a invités parce qu’elle croit en l’importance du jeu d’acteur et voulait soutenir les acteurs et réalisateurs suisses dans le développement de leurs compétences. Dans ce but, nous avons introduit en Suisse deux grands courants d’art dramatique.

Premièrement l’enseignement du «Drama Centre London» qui unit le jeu classique européen avec les innovations américaines de la méthode Stanislavsky et le travail unique d’un de mes maîtres – Yat Malmgren – une technique selon laquelle les acteurs développent leurs personnages à partir d’une analyse très particulière de l’expression humaine telle que menée par le grand danseur et pédagogue Rudolph Laban ainsi que les théories du psychanalyste suisse Carl Gustav Jung. Elle est utilisée par tous les diplômés du «Drama Centre» – Anthony Hopkins, Colin Firth, Paul Bettany, Tom Hardy, Michael Fassbender, Lambert Wilson ... – et par ceux des écoles d’art dramatique associés autour du monde, comme le «National Institute of Dramatic Art» NIDA en Australie – avec d’extraordinaires acteurs tels que Cate Blanchett et Hugo Weaving.

Le second courant est celui du développement de l’œuvre de Lee Strasberg par la légendaire Susan Batson – coach e.a. de Nicole Kidman et Juliette Binoche – avec sa théorie de la «Public Persona», «Need» et «Tragic Flaw» – également basé sur Jung. Lena Lessing est une experte en la matière puisqu’elle a étudié avec Susan pendant bien des années.

Au début, Gabriela – épaulée par l’acteur Michael Neuenschwander, avec qui j’avais d’ailleurs travaillé précédemment sur le film de Michael Steiner, *GROUNDING – LES DERNIERS JOURS DE SWISSAIR* – nous a demandé d’animer des ateliers dans nos différents champs de compétences. Puis elle a mis ces compétences à disposition pendant la préparation du tournage et sur le plateau en créant «Acting Coaching on Demand» qui permet à des producteurs d’obtenir un coaching d’acteurs gratuit de trois jours. Cette offre, unique au monde, a rencontré un vif succès, et nous avons eu le bonheur de travailler sur un nombre important de films suisses passionnants, tels que *SENNENTUNTSCHI* (Michael Steiner), *DAWN* (Roméd Wyder), *DER GOALIE BIN ICH* (Sabine Boss), *ZIELLOS* (Niklaus Hilber), *DER KREIS* (Stefan Haupt), *ACHTUNG, FERTIG, WK!* (Oliver Rihs) et bien d’autres.

Eine einzigartige Bühne für das Schweizer Filmschaffen

Als Gabriela Kasperski – Bereichsverantwortliche Schauspiel bei FOCAL – mich und meine Berliner Kollegin Lena Lessing damals einlud, ein paar Workshops zu erteilen, hatte ich keine Ahnung, in welchem Ausmass diese Arbeit in der Schweiz die Vielfalt und die Gestaltung meiner Arbeit in der ganzen Welt einmal beeinflussen und bereichern würde. Ich bin Gabriela und FOCAL unendlich dankbar für die Möglichkeiten, Ideen und Projekte, die dank diesem einzigartigen Schmelztiegel, den FOCAL darstellt, entstehen konnten.

Ursprünglich lud Gabriela uns ein, weil sie an die Bedeutung der Schauspielkunst glaubt und die Schweizer Filmschaffenden – sowohl Schauspieler als auch Regisseure – bei der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen wollte. Zu diesem Zweck brachten wir zwei grosse Schauspieltraditionen in die Schweiz.

Erstens die Schule des «Drama Centre London», welche das klassische europäische Schauspiel mit den amerikanischen Innovationen der Stanislavsky-Methode und dem einzigartigen Werk meines Lehrers Yat Malmgren verbindet: eine Technik, bei der die Schauspieler ihre Figuren ausgehend von der Analyse des menschlichen Ausdrucks gemäss Tänzer und Bewegungspädagoge Rudolph von Laban und von den Theorien des Schweizer Psychoanalytikers C.G. Jung entwickeln. Die Technik wird von allen am Drama Centre ausgebildeten Schauspielern angewendet – Anthony Hopkins, Colin Firth, Tom Hardy, Michael Fassbender, Lambert Wilson ... – und auch von den Absolventen angegliederter Schauspielinstitute weltweit, wie z.B. dem «National Institute of Dramatic Art» NIDA in Australien – besucht von ausgezeichneten Darstellern wie Cate Blanchett und Hugo Weaving.

Zweitens die Weiterentwicklung der Strasberg-Methode durch die legendäre Susan Batson – Schauspiel-Coach u.a. von Nicole Kidman und Juliette Binoche – und ihrer Theorie der «Public Persona», «Need» und «Tragic Flaw», die zufällig auch auf Jung gründet. Lena Lessing ist eine Fachfrau auf dem Gebiet, hat sie doch selbst während vieler Jahre bei Susan studiert.

*Zu Beginn bat uns Gabriela – damals unterstützt von Schauspieler Michael Neuenschwander, mit dem ich zuvor auf Michael Steiners *GROUNDING – DIE LETZTEN TAGE DER SWISSAIR* gearbeitet hatte –, Workshops in unseren verschiedenen Kompetenzfeldern zu leiten. Bald stellte sie fest, dass diese Kompetenzen auch bei der Drehvorbereitung und auf dem Set von Nutzen wären. So hat sie die FOCAL-Spezialmassnahme «Acting Coaching on Demand» ins Leben gerufen; hier können sich Produzenten für ein kostenloses Schauspiel-Coaching über drei Tage bewerben. Dieses weltweit einmalige Angebot erwies sich als äusserst erfolgreich, und Lena und ich hatten das Glück, auf einer ganzen Reihe von wunderbaren Schweizer Filmen arbeiten zu dürfen: *SENNENTUNTSCHI* (Michael Steiner) *DAWN* (Roméd Wyder) *DER GOALIE BIN ICH* (Sabine Boss), *ZIELLOS* (Niklaus Hilber), *DER KREIS* (Stefan Haupt), *ACHTUNG, FERTIG, WK!* (Oliver Rihs) und viele andere.*

2

Puis Gabriela a créé un nouvel atelier sur la direction d'acteurs pour des réalisateurs en train de développer leur scénario, la «Masterclass Schauspielführung für RegisseurInnen» durant laquelle six réalisateurs apprennent les bases du jeu d'acteur en théorie et en pratique et se familiarisent, avec Lena et moi, avec différentes méthodes en travaillant avec un groupe d'acteurs. Beaucoup de scénarios sur lesquels nous avons travaillé au cours de cet atelier sont devenus des films très réussis, notamment *ROMEOS* de Sabine Bernardi, montré au Festival de Berlin et qui a gagné de nombreux prix dans le monde entier.

Finalement, après une discussion avec la coach d'acteurs suisse Barbara Fischer – qui avait initialement étudié chez moi à Londres pour ensuite approfondir l'art dramatique et la méthode de Yat Malmgren avec mes professeurs Reuven Adiv et Christopher Fettes –, Gabriela m'a demandé de développer un enseignement contemporain et accessible de la méthode de Yat. Pendant ce temps, Christopher Fettes, co-fondateur, avec Yat, du «Drama Centre London», était en train d'écrire un livre sur l'œuvre de celui-ci et m'a accompagné pour mener les ateliers. Et c'est là que nous avons réellement compris le défi que constituait la transmission d'une matière aussi complexe. Cela a grandement influencé le style et le contenu du livre de Christopher qui devrait paraître prochainement. De mon côté, j'ai reproduit les ateliers dans le monde entier – rien de tout cela ne serait arrivé sans Barbara, les visions de Gabriela et la plateforme que FOCAL met à disposition.

Il y a eu beaucoup d'autres bénéfices. Des étudiants suisses sont venus prendre des cours chez moi à Londres – entre autres le jeune et prometteur acteur Basil Eidenbenz qui tourne actuellement un film allemand à Berlin, – des réseaux et des amitiés se sont noués ainsi que nombre de collaborations internationales. Anna Luif et Nicole Borgeat poursuivent dans cette direction: Anna a accompagné sept réalisateurs à Londres pour des événements dans le milieu cinématographique – nous avons rencontré Rufus Norris, réalisateur de *BROKEN* et aujourd'hui directeur du «Royal National Theatre», et Nicole a récemment introduit le «Yat Work» en Suisse romande.

FOCAL, avec son infatigable soutien de la production cinématographique suisse, est une organisation sans pareille. Je sais que mes collègues au Royaume-Uni rêvent d'avoir quelque chose de semblable ici, mais nous ne pouvons que la contempler avec admiration et un brin de jalousie.

Giles Foreman

3

*Gabriela hatte noch einen anderen glänzenden Einfall: Sie meinte, dass ein Workshop über Schauspielführung für Regisseure, die an ihren Drehbüchern arbeiteten, sinnvoll wäre, und schuf die «Masterclass Schauspielführung für RegisseurInnen». Hier erlernen jeweils sechs Regisseure die Grundlagen des Schauspiels in Theorie und Praxis bei Lena und mir und machen sich durch die Arbeit mit einer Gruppe von Schauspielern mit verschiedenen Methoden vertraut. Viele Drehbücher, die den Workshop durchlaufen haben, wurden erfolgreich verfilmt, namentlich Sabine Bernardis *ROMEOS*, der an der Berlinale gezeigt und an verschiedenen Festivals ausgezeichnet wurde.*

Aber damit nicht genug. Nach einer Diskussion mit der Schweizer Schauspiel-Coach Barbara Fischer – die ursprünglich in London bei mir studiert hatte und danach das Schauspiel und das Werk von Yat Malmgren mit meinen Lehrern Reuven Adiv und Christopher Fettes weiter vertiefte – bat Gabriela mich, eine zeitgemässe und zugängliche Methode zu entwickeln, um das Werk Yats zu vermitteln. Zur gleichen Zeit schrieb Christopher Fettes, Mitbegründer, des «Drama Centre London», zusammen mit Yat, an einem Buch über dessen Arbeit. Er leitete mit mir die ersten Workshops. Dabei wurde uns erst richtig bewusst, was es heisst, eine so komplexe Materie weiterzugeben. Diese Erfahrung beeinflusste Inhalt und Stil von Christophers Buch enorm. Das Buch erscheint demnächst, und ich selbst habe die Workshops rund um die Welt reproduziert. All dies wäre ohne Barbara, die visionäre Kraft von Gabriela und das Forum, das FOCAL bereitstellt, nicht geschehen.

*Das Ganze hatte noch weitere positive Nebenwirkungen. Schweizer Studierende haben bei mir in London Workshops besucht – u.a. der vielversprechende junge Schauspieler Basil Eidenbenz, der gegenwärtig einen deutschen Film in Berlin dreht, – Netzwerke und Freundschaften sind entstanden und es haben sich zahlreiche Gelegenheiten zur internationalen Zusammenarbeit ergeben. Anna Luif und Nicole Borgeat haben die Materie nun auch aufgegriffen; Anna hat sieben Regisseure für Film-Events nach London geholt – wir haben Rufus Norris, Regisseur von *BROKEN* und heute Leiter des «Royal National Theatre» getroffen, – und Nicole hat kürzlich das Werk von Yat in die Suisse romande gebracht.*

FOCAL ist mit ihrem unermüdlichen Einsatz für das Schweizer Filmschaffen eine Organisation ohnegleichen. Ich weiss, dass meine Kollegen hier in England liebend gerne etwas Ähnliches hätten – aber wir können nur mit Bewunderung und einem Hauch von Neid hinüber schauen.

Giles Foreman

Cf. aussi «Yat Work with Giles Foreman: Introduction to movement psychology» (p. 6) et «Masterclass on Directing Actors, with Lena Lessing and Giles Foreman» (p. 13)

Siehe auch «Yat Work mit Giles Foreman» – Einführung in die Movement-Psychologie (S. 6) und «Masterclass Schauspielführung mit Lena Lessing und Giles Foreman» (S. 13)

4

5

6

7

Giles Foreman

est l'un des coaches d'acteurs les plus reconnus en Angleterre. Son Studio à Londres Soho, le «Giles Foreman Center for Acting», est aujourd'hui une institution de formation de base et continue de «Method Acting» au niveau international. Giles enseigne à New York, Los Angeles, Paris, Berlin, Munich, Madrid, Rome e.a. et travaille avec des acteurs sur des plateaux dans tout l'Europe. En Angleterre p.e. pour *x MEN – FIRST CLASS* de Matthew Vaughn et *IMMORTALS* de Tarsem Singh, en Suisse e.a. pour *GROUNDING, PÉDALEUR DE CHARME, DR GOALIE BIN IG, ACHTUNG, FERTIG, WK!*, *DER KREIS*, en Allemagne e.a. pour *FEUCHTGEBIETE* (avec Carla Juri) et plusieurs épisodes de *TATORT*.

Giles Foreman

ist einer der führenden britischen Schauspielspezialisten. Sein Studio in London Soho, das «Giles Foreman Center for Acting», hat sich international als top Aus- und Weiterbildungszentrum für Method-Acting etabliert. Giles unterrichtet in New York, Los Angeles, Paris, Berlin, München, Madrid, Rom, Luxemburg u.a. und betreut als Coach Schauspieler auf Filmsets in ganz Europa. In England z.B. für *x MEN – FIRST CLASS* von Matthew Vaughn und *IMMORTALS* von Tarsem Singh, in der Schweiz u.a. für *GROUNDING, PÉDALEUR DE CHARME, DR GOALIE BIN IG, ACHTUNG, FERTIG, WK!*, *DER KREIS*, in Deutschland u.a. für *FEUCHTGEBIETE* (mit Carla Juri) und verschiedene *TATORTE*.