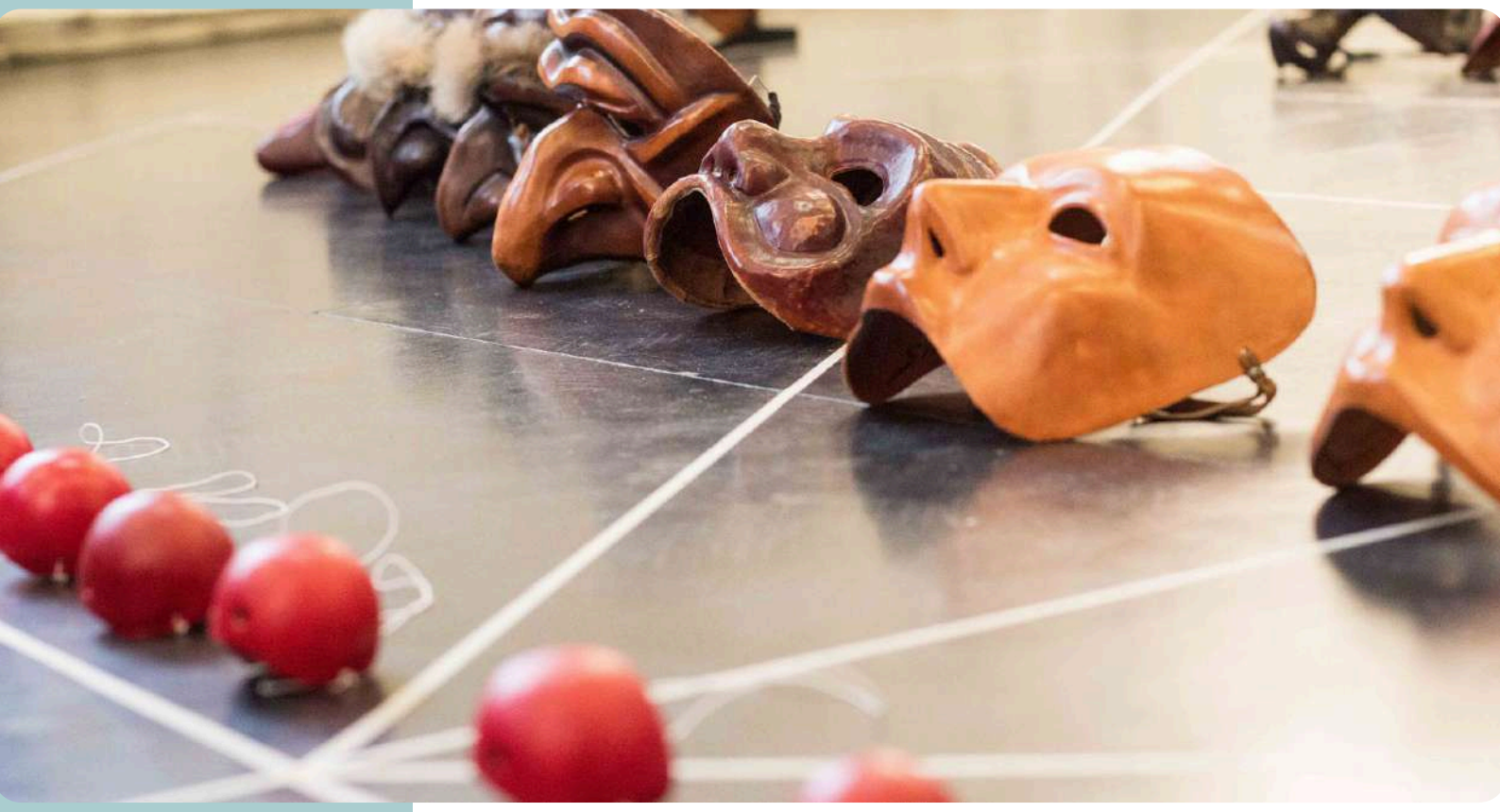
Homo Ludens

Masterclass performée de Mario Gonzalez
Disponible dès mars 2026



Mise en scène Juli Allard Schaefer

collaboration artistique et jeu
Juli Allard Schaefer, Victor Bratovic
Lydie Gavard et Brice Goldschmid

Sur une proposition et
un regard extérieur de Sandrine Gelin

Spectacle porté et soutenu par
UTOPIQUES
Collectif de Créations Idéalistes

www.utopiques.com
contact@utopiques.com
06 10 27 62 52

La proposition

"Tous mes efforts s'acheminent vers l'épanouissement de l'être humain, d'abord, puis du comédien, à travers un travail de recherche de la vérité avec le plaisir de la rigueur."

Mario Gonzalez

Le spectacle Homo Ludens est une masterclass vivante et sensible autour du travail de Mario Gonzalez, et de « l'Essentiel », sa méthode développée au fil de sa carrière. Une recherche du geste juste, de la précision rythmique, et d'un jeu incarné, libéré du mental.

Entre transmission et performance, ce projet inédit donne à voir une masterclass en temps réel, transformée en véritable moment de théâtre.

Sur scène, Mario partage ses outils et ses fondamentaux, avec humour et exigence. Il explore la notion de « centre », le travail du masque neutre, puis la magie du masque expressif et de l'interprétation d'un personnage. Le public assiste à l'évolution des comédiens au plateau, de l'écoute la plus simple jusqu'à la naissance d'un personnage masqué. Peu à peu, le maître évoque les temps forts de sa carrière, et fait revivre le Pantalone qui l'a rendu célèbre, dans une métamorphose du plateau joyeuse et émouvante.

Conçue pour toutes et tous – artistes, curieux, spectateur·ices novices ou averti·es –, cette masterclass performée est aussi une invitation à réfléchir sur le jeu, le regard, l'équilibre, et ce que le théâtre nous apprend sur nous-mêmes.

Le déroulé du spectacle

Le public entre en salle pendant que 4 acteur·ices posent le décor du spectacle : un tracé en ruban collant, sur le sol, qui figure l'espace scénique. En partant du centre du plateau se dessinent les diagonales de 2 carrés puis un cercle.

Mario accueille les spectateur·ices puis une sonnerie retentit annonçant le début du spectacle. Une autre arrivera dans exactement 1h20, annonçant la fin de la rencontre.

Petit à petit se met en place l'aventure de la méthode "l'Essentiel". D'abord par un chœur masqué entre les acteurs au plateau, dirigé par Mario, puis des naissances de masques, et une complicité avec le public s'installe, permettant à un ou deux curieu·ses de participer en expérimentant un moment ludique de théâtre. Des précisions sur la méthode, et sur la vie du grand maître viennent ponctuer la démonstration.

"Le neutre ça veut dire ou blanc ou noir. Ou oui ou non. C'est un travail purement sans couleur, sans émotions. C'est la couche de base, l'étape préliminaire, la plus accessible.

Le chœur neutre permet d'apprendre à écouter véritablement l'autre pour trouver le calme et être prêt à interpréter : si on ne se débarrasse pas de ses problèmes, on ne peut pas vraiment dialoguer avec l'autre. Il faut s'oublier pour sortir de soi et aller vers l'autre, s'intéresser à lui. L'autre devient notre « centre ».

Après, les couleurs et les émotions arrivent avec les masques expressifs. Le chœur neutre est le squelette et l'expressif est la chair. Le masque neutre n'a pas d'égo."

Le spectacle se clôt sur un court métrage de quelques minutes retraçant le travail précis qu'on ne peut pas faire apparaitre au plateau en direct. La pose des collants, la préparation des acteur·ices au chœur neutre, un chœur à 8 masques vécu de l'intérieur, un chœur de masques expressifs. Ce documentaire se termine sur l'entrée en scène de Pantalone, personnage célèbre créé au Théâtre du Soleil par Mario en 1975 et repris en 1990 dans *Les Fourberies de Scapin* de Jean-Pierre Vincent au Festival d'Avignon puis à de nombreuses autres occasions tout au long de sa carière.

Puis la sonnerie annonçant la fin. Tout se fige.

Notes de Mario Gonzalez

Je suis un acteur qui joue et qui enseigne ce qu'il a appris. J'ai joué toute ma vie, et j'ai enseigné pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis à un moment où ces deux élans ne font plus qu'un.

Depuis mes débuts au Théâtre du Soleil jusqu'aux plateaux d'aujourd'hui, j'ai toujours cherché ce moment où l'acteur cesse de vouloir "*bien faire*", et commence simplement à être là. Présent, disponible, centré. Le masque a été mon chemin. Il m'a appris le silence et à respirer ensemble avec le groupe.

Après des décennies passées sur les scènes du monde, à enseigner dans des écoles, à diriger des laboratoires et à faire naître des personnages masqués, j'ai acquis la conscience d'une méthode, une écoute, un regard. Un héritage : *l'Essentiel*.

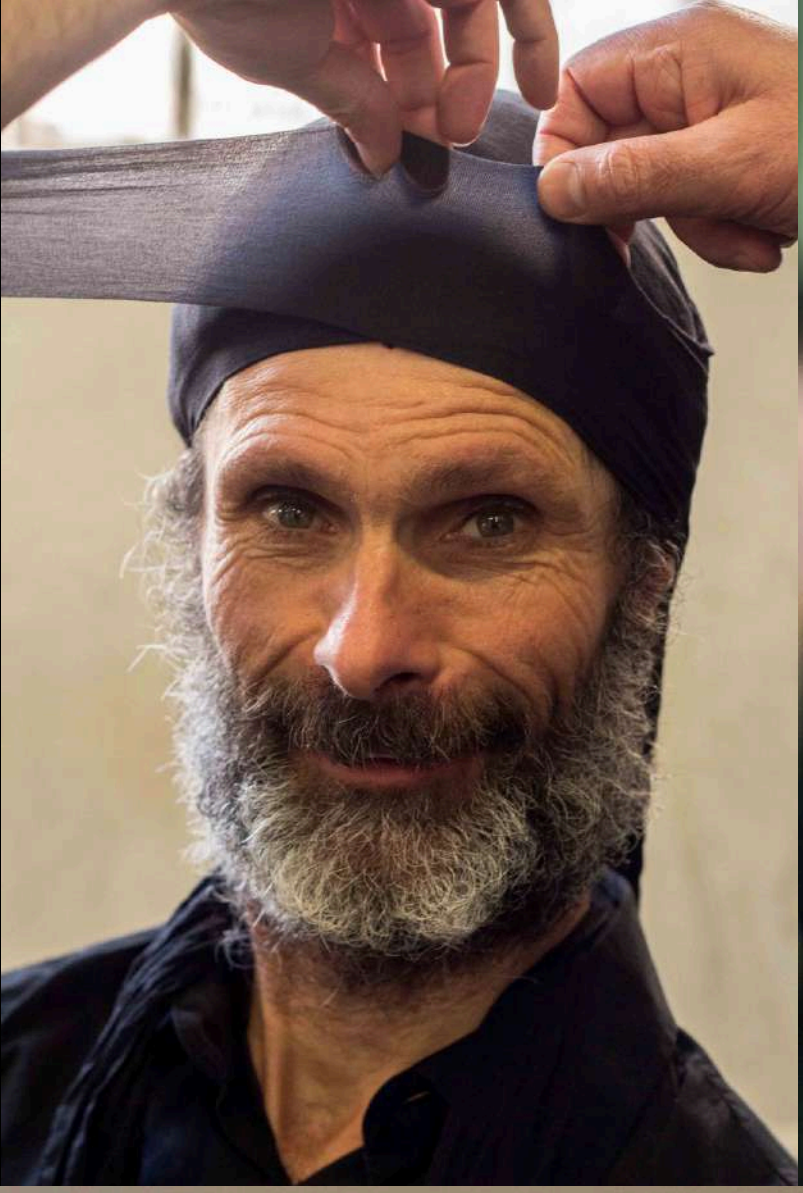
Dans Homo Ludens, je partage une manière d'être en scène. Une façon de chercher l'équilibre, de retrouver mon centre dans le tumulte. J'y montre ce que j'ai appris au fil des années, mais aussi ce que je découvre encore. Car on ne finit jamais d'apprendre à jouer. Chaque rencontre est un nouvel apprentissage.

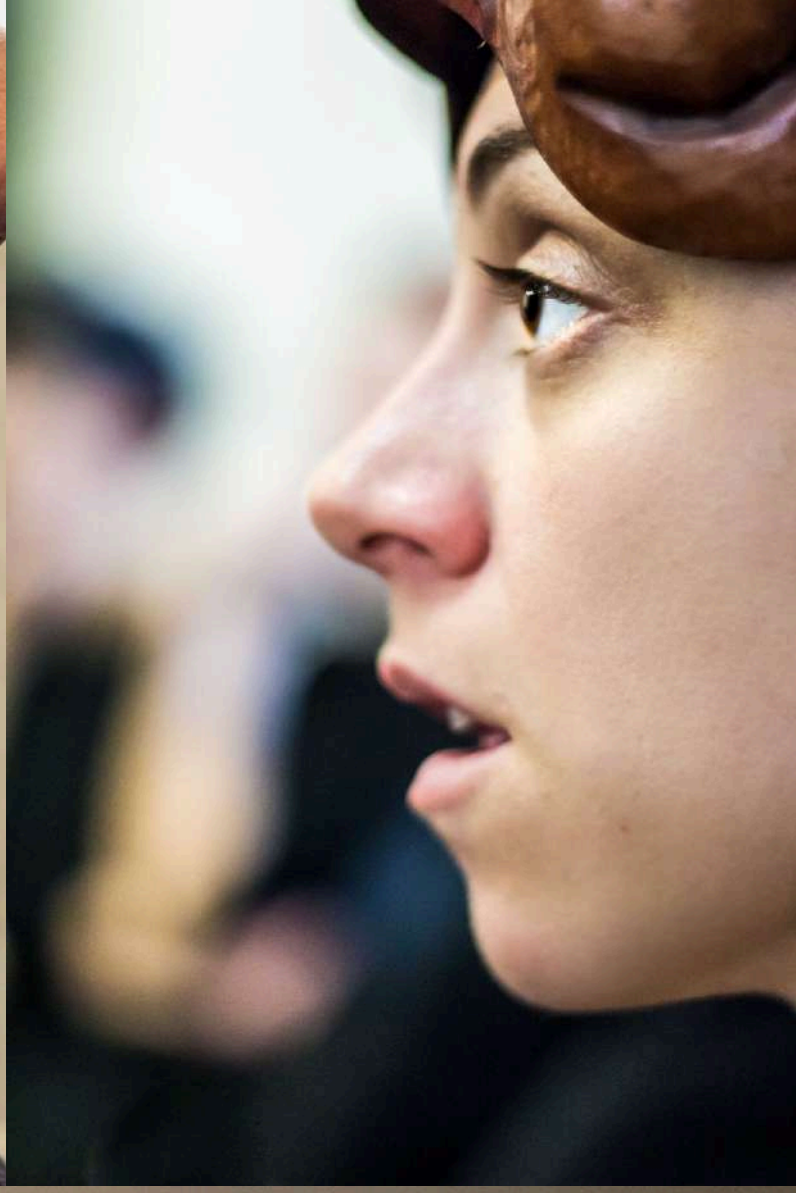
Sur scène, en action, je partage avec le public ce que je transmets habituellement aux acteur·ices : l'art d'écouter, la nécessité de se libérer du "*jeu qui pense*", pour revenir au "*jeu qui incarne*", avec le plaisir de jouer.

Et puis il y a Pantalone, mon compagnon de toujours. En lui, il y a tout : la technique, l'enfance, la mémoire du théâtre. Il est le masque, mais il est aussi mon double, ma cachette, mon espièglerie. C'est avec lui que j'ai eu envie de revenir, que je salue le public, pour dire merci.

Transmettre, me fait vivre. Prolonger le mouvement, c'est faire place, tracer un cercle, inviter les autres à jouer à leur tour. Et peut-être que c'est ça, la seule chose que je transmets vraiment : le désir de jouer, encore. Encore une fois, encore aujourd'hui. C'est la joie de voir quelqu'un trouver son équilibre, sentir le plateau vibrer sous ses pieds, et se dire : "ça y est, cette personne est en train d'être, vraiment. Elle joue".

Alors je continue. À transmettre. À jouer.





Mario Gonzalez

Comédien et metteur en scène

Né au Guatemala, sa passion pour les arts du spectacle remonte à son enfance à travers des spectacles de marionettes.

En 1967, il rejoint le Théâtre du Soleil sous la direction d'Ariane Mnouchkine, où il joue sous sa direction pendant presque 10 ans. Dès lors, il développe une carrière d'acteur exceptionnelle, collaborant avec des figures emblématiques du théâtre telles que Benno Besson, Jean-Pierre Vincent, Petrika Ionesco, Jérôme Savary, Alfredo Rodríguez Arias, entre autres.

Il collabore également au cinéma, sous la direction de Joseph Losey, Coline Serreau, Frank Cassenti, Ariane Mnouchkine, Charles Belmont, Patrick Bokanowsky, Francis Girod et Gabriel Auer.

Parallèlement, il débute sa carrière de metteur en scène pour plus d'une centaine de productions en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique centrale.

Pédagogue

Durant 36 ans et jusqu'en 2015, il a été professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Il a enseigné dans des conservatoires et des universités de différents pays comme la Suède, la Finlande, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, la Pologne, l'Australie, la Corée du Sud, le Canada, les États-Unis et l'Amérique centrale.

Aujourd'hui il donne encore des stages professionnels en Italie et en France.

Sa carrière a été récompensée par de multiples distinctions, notamment :

- Chevalier des Arts et des Lettres de la République Française (1989)
- Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République Italienne (1994)
- Prix Muni pour l'excellence théâtrale (Guatemala, 1999)
- Chevalier de l'ordre du Quetzal, République du Guatemala (2017)
- Médaille de la Chambre Haute du Sénat de France (Paris, 2017)

L’Équipe du spectacle

Juli Allard Schaefer - Metteuse en scène et comédienne
Elle axe son travail autour de la présence scénique, du rythme des corps et du texte. Elle s’est formée à l’École du jeu, et a collaboré avec Mario Gonzalez, Olivier Maurin, Katharina Seyferth et Joël Fosse.

Victor Bratovic – Comédien
Formé à Arts en Scène à Lyon, Clown d’Or 2022, a collaboré avec Christian Schiaretti, Baptiste Guiton et André Sanfratello
Comédien, clown et escrimeur de spectacle

Lydie Gavard – Comédienne et régisseuse
Formée au Ring à Toulouse, collabore avec Jean-Marc Matos
Comédienne, danseuse et clowne

Brice Goldschmid - Comédien
Collaborateur de Alexandre del Perugia, Michel Dallaire, Niels Arestrup
Comédien, clown, musicien et poète

Sandrine Gelin - Regard extérieur
Collabore depuis 25 ans avec Le Voyageur Debout
Comédienne et clowne

Frédéric Poty – Conseiller Production et diffusion
Il collabore entre autres avec Irina Brook et Louise Vignaud

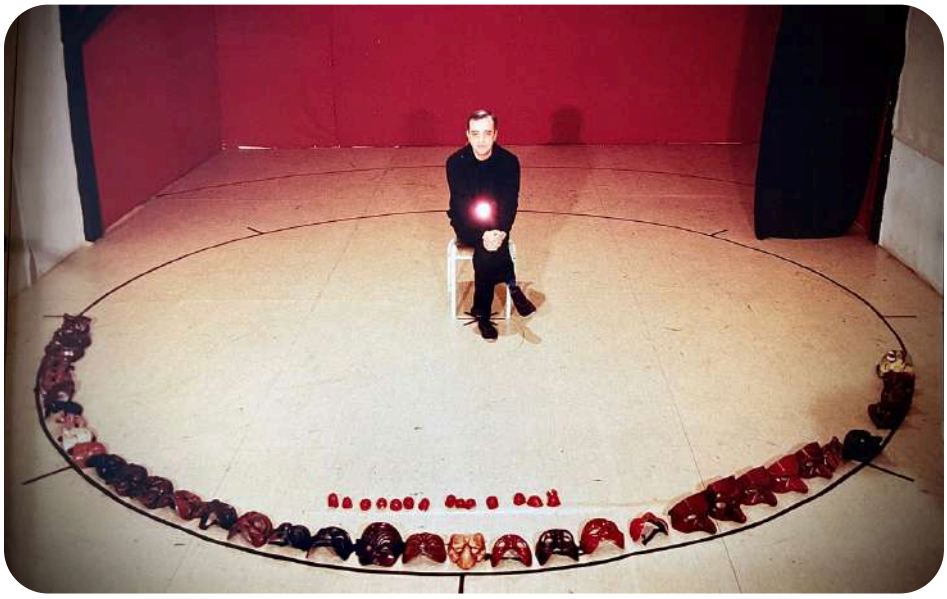
Rodolphe Wuilbaut – Pianiste
Formé à l’Acting Studio à Lyon et à l’ENM de Villeurbanne
Accompagne Pantalone au piano
Comédien, pianiste et compositeur

www.utopiques.com
contact@utopiques.com
06 10 27 62 52

Le calendrier

Résidence d'écriture du spectacle
Du 17 au 25 mai 2025 - à la Fédération, Lyon

Écriture du livre "Ma Vie en jeu"
Autour de la méthode L'Essentiel
été et automne 2025
Ce livre sera disponible pour la tournée
et proposé comme un prolongement du spectacle



Création au plateau
Résidences - la Fédération et La Ruche, Lyon

du 7 au 14 décembre 2025 (La Ruche)
du 12 au 18 janvier 2026 (La Fédération)
du 2 au 6 février 2026 (en recherche de lieu d'accueil)
+ une semaine de tournage début 2026

Spectacle disponible dès mars 2026

Nos Partenaires et soutiens

La Fédération
projet d'accompagnement et de mutualisation au service des organisations du spectacle vivant sur le territoire régional et métropolitain

Arts en Scène
organisme de formation agréé qui délivre des enseignements artistiques, théâtre, masque et clown

Compagnie Joker
compagnie de théâtre exubérant et spectaculaire, autour du jeu masqué, créée par Hacid Bouabaya

Munstrum théâtre
créée par Louis Arene et Lionel Lingelser, la compagnie se singularise par son geste esthétique puissant et sa radicalité poétique. Le masque est l'une des facettes du projet global du Munstrum.

Zéfiro Théâtre
compagnie de théâtre et formations, en théâtre, masque neutre, Commedia dell'Arte et clown, portée par Rafael Biancotto

Nous sommes en recherche de coproducteurs
de lieux de résidence,
et de pré-achat pour une tournée dès 2026

www.utopiques.com
contact@utopiques.com
06 10 27 62 52

Fiche technique

Durée : 1h20
Espace scénique minimum : 6m x 6m
avec une coulisse

équipe en tournée : 5 personnes
Mario Gonzalez, 4 comédien·nes dont 1 régisseuse
éventuellement présence d'un chargé de production

Matériel mis à disposition par le lieu d'accueil :
- 1 vidéoprojecteur avec obturateur
- 1 chaise simple

Loges équipées avec catering et eau

la régie se fait au plateau

Lumière : un plan de feu sera fourni en amont de la représentation, adapté à la salle
Son : support et système de diffusion à fournir par la salle
Vidéo : un film est projeté sur un écran en fond de scène (vidéo et son) / régie possible depuis la régie habituelle

Matériel fourni par la compagnie :
- ruban de marquage
- écran pour la vidéo à pendrillonner le jour-même
- ordinateur, logiciel et câblage régie

Arrivée de l'équipe à J-1 - depuis Lyon et Paris
Implantation le jour J
1 service de montage le matin et un filage technique l'après-midi
Pré-montage lumière fait par le lieu d'accueil sur plan de feu préalable

Démontage à l'issue du spectacle

• CONTACT TECHNIQUE •
Lydie Gavard, régie générale
07 82 23 67 23

Autour du spectacle
Stages professionnels

Dans le prolongement de la conférence-spectacle *Homo Ludens*, nous proposons 2 stages donné par Mario Gonzalez et à destination des artistes-interprètes, pédagogues et metteur·ses en scène, souhaitant approfondir leur pratique du jeu masqué et de l'écoute scénique.

Le stage peut être proposé en amont ou en aval d'une représentation de *Homo Ludens* dans un format court (initiation) ou long (stage d'approfondissement) en fonction des possibilités de la structure d'accueil. Il peut également s'inscrire dans des projets pédagogiques en partenariat avec des écoles supérieures, des conservatoires, des institutions de formation ou des lieux de création.

- *Initiation au jeu théâtral masqué // 1 semaine*

Ce stage est conçu comme une immersion dans la méthode développée par Mario au fil de son parcours. Il s'agit d'un laboratoire à la fois rigoureux et ludique, dans lequel le masque devient un outil de libération, d'écoute et de transformation du jeu.

- *Le Jeu masqué : du masque neutre au masque de caractère //* 2-3 semaines

À travers des exercices progressifs, du travail du centre à celui du regard, du masque neutre au masque expressif, du chœur masqué au jeu individuel, les stagiaires sont invités à lâcher les automatismes, à se recentrer, à chercher un jeu juste, incarné et libre. Un jeu libéré du mental, où l'on agit avant de penser, et où l'on crée à partir du corps, du souffle et de l'instant.

Les participant·es seront amené·es à :
- expérimenter le masque neutre comme outil de recentrage et d'écoute intérieure,
- explorer le masque à travers le corps, la voix, le souffle et le silence,
- développer leur présence scénique au profit d'un jeu incarné et vivant,
- s'entraîner à la rigueur du chœur masqué et au lâcher-prise dans l'improvisation

Encadrement : Mario Gonzalez, assisté d'un membre de l'équipe artistique
Stage avec conventionnement Qualiopi possible

Pour aller plus loin

Des Clown·e·s

Des Clown·e·s peut être proposé en tournée en même temps que *Homo Ludens*, comme une proposition de spectacle appliquant au plateau la méthode de travail de Mario, les artistes des deux spectacle étant les mêmes.

Spectacle en cours de création, disponible dès le printemps 2026
Mise en scène Mario Gonzalez
Jeu : Juli Allard Schaefer, Victor Bratovic, Lydie Gavard, Brice Goldschmid

“Si vous avez déjà vu ce tour,
nous vous remboursons votre place !”

Créé pour le Festival d’Avignon en juillet 1989, et joué aux 4 coins du monde, avec les 3 clowns Vincent Rouche (Allumette), Normand Fauteux (Claxon) et Marc Proulx (Haricot), *Des Clowns…* est un spectacle d’improvisation orchestré par Mario Gonzalez.

" Dans un spectacle avare en paroles, c'est le corps des acteurs qui constitue le thème essentiel autour duquel le jeu varie (…) Un vrai bonheur, d'autant plus rare qu'il est imprévisible, fragile, en état de risque permanent " (Libération)

En 2026, en parallèle de *Homo Ludens*, nous proposons de re-découvrir ce travail à travers 4 nouveaux clowns et clownes.

Plateau nu, seuls des pendrillons marquent l’espace de jeu. Une sonnerie retentit. 1h30 de spectacle plus tard, une autre marquera la fin du jeu. Un premier clown s’avance et improvise. Puis une deuxième le remplace, un autre arrive…

Pendant 1h30, ces 4 acteurs et actrices proposent au spectacteur·ices de vivre un moment unique. Jamais 2 représentations ne se ressemblent. Quelques chansons, quelques tours, et une histoire qui se crée, liant ces 4 personnages pour une nouvelle aventure chaque soir.

Contacts

www.utopiques.com

• CONTACT COMPAGNIE •
Juli Allard Schaefer, metteuse en scène
06 10 27 62 52 ou contact@utopiques.com

• CONTACT DIFFUSION •
Frédéric Poty, conseiller production diffusion
06 64 86 52 01

• CONTACT TECHNIQUE •
Lydie Gavard, régie générale
07 82 23 67 23

www.mariogonzalez.fr

• CONTACT ARTISTIQUE •
contact@mariogonzalez.fr

Mentions légales
collectif Utopiques, association loi 1901
2 place Sathonay 69001 Lyon, présidente Gabrielle Girot
SIRET : 833 802 770 00028 APE 9001Z
licences 21-003314 et 21-003315 - NDA 84691853069

Spectacle porté et soutenu par
UTOPIQUES
Collectif de Créations Idéalistes

www.utopiques.com
contact@utopiques.com
06 10 27 62 52