

Programme pédagogique

INTITULE FORMATION

Cabaret, Music-Hall et Performance
Dirigé par : Jonathan Capdevielle et Jérôme Marin

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Comédien.ne.s, circassien.ne.s et danseur.seuse.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience dans l'interprétation souhaitant travailler les différentes formes d'expression du cabaret.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Le cabaret artistique est un genre à part entière. Il s'inscrit dans une histoire artistique, sociale et politique particulière, convoque des formes d'expression multiples et appelle un rapport à la scène et au public tout à fait spécifique.

Compétence visée :

Appréhender les multiples enjeux du cabaret artistique, de la création de son propre numéro jusqu'au spectacle pluridisciplinaire et collectif.

Objectifs du stage :

- Comprendre les enjeux poétiques et politiques de l'art du cabaret.
- Travailler la métamorphose, le travestissement.
- Savoir traverser concrètement les différentes étapes qui vont du « personnel » au « spectaculaire ».
- Comprendre les spécificités du rapport au public dans l'art du cabaret.
- Savoir s'impliquer dans un processus collectif.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Durée totale : 70 heures – 10 jours

Durée hebdomadaire : 35 heures

Effectif maximum : 15

Horaires : 10h/13h – 14h/18h

Lieu de formation : Région Occitanie

Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 *

E.mail : com@chantiersnomades.com

Nombre de sessions : 1

Dates précises : 6-16 décembre 2022

FORMATEUR

Noms :	Identité professionnelle :
Jonathan Capdevielle	<p>Metteur en scène, acteur, marionnettiste, danseur, chanteur, ventriloque Jonathan Capdevielle, formé à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette, est metteur en scène, acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur et chanteur. Il participe à plusieurs créations, sous la direction, entre autres, de Lotfi Achour, Marielle Pinsard, David Girondin Moab, Yves-Noël Genod et Vincent Thomasset. Collaborateur de Gisèle Vienne depuis leurs débuts, il a été interprète dans presque tous ses spectacles. Après avoir créé quelques évènements/performances, il commence à développer son propre travail, qui mêle autofiction, récits et histoires intimes, en s'appuyant sur l'imitation et des références venues de la culture populaire. Ainsi il crée en 2007 la performance <i>Jonathan Covering</i> au Festival Tanz im August à Berlin, point de départ de sa pièce <i>Adishatz/Adieu</i>, créée en 2009. Avec <i>Saga</i> (2015), Jonathan Capdevielle ouvre un nouveau chapitre du récit autobiographique en travaillant sur des épisodes du roman familial. En 2017, dans le cadre son association avec la scène nationale Le Quai à Angers, il propose le <i>Cabaret Apocalypse</i>, projet pour lequel il invite des artistes professionnels et amateurs du territoire angevin de différentes disciplines, ainsi qu'un noyau d'artistes avec lequel il a l'habitude de travailler. Ses deux dernières pièces sont des adaptations : en 2017, <i>A nous deux maintenant</i>, adapté du roman <i>Un Crime</i> de Georges Bernanos, et en 2019 <i>Rémi</i>, d'après <i>Sans famille</i> d'Hector Malot. Jonathan Capdevielle est artiste associé au QUAJ CDN Angers Pays-de-la-Loire, au CDN d'Orléans et au Théâtre Garonne – Scène européenne, Toulouse.</p>
Jérôme Marin	<p>Comédien Formé au Conservatoire National de Région d'Orléans, son travail s'oriente rapidement vers le cabaret, surtout l'univers de Karl Valentin. De son envie de chanter naîtra en 2001 le personnage de Monsieur K., qui évoluera seul ou en collectif, et dont il écrit la plupart des chansons. Il travaille avec plusieurs compagnies sur différents projets comme comédien, dont <i>Entre les murs</i> d'après François Bégaudeau, mise en scène par François Wastiaux. Puis en 2011, il replonge dans l'univers du cabaret et travaille à plusieurs formes mêlant danse et chanson avec des chorégraphes tel que François Chaignaud, Daniel Larrieu, Marianne Baillot. En 2015, il participe à la ré-ouverture du cabaret parisien Madame Arthur, et prendra la direction artistique de sa troupe. En 2018, il reprend sa liberté pour imaginer ou participer à de nouveaux projets toujours autour du cabaret et de la chanson française, dont son rendez-vous parisien mensuel : le cabaret LE SECRET.</p>

PROGRAMME

Présentation du stage :

Le Cabaret, d'une manière générale, relève d'une vision fantasmée charriée par une certaine mémoire collective, et son histoire est beaucoup plus complexe et à la fois plus simple qu'on ne le pense... c'est la notion de « cabaret artistique » qui est au cœur de nos recherches et il s'avère qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire cabaret, mais plusieurs... que ce n'est pas une seule discipline artistique mais une multitude qui a nourri son histoire et le nourrit encore. Qu'il est un lieu et un genre. Qu'il est le seul espace capable de réunir autant de mixité sociale. Qu'il est politique autant que poétique. Que sous ses apparats de divertissements, il est une vraie arme artistique et satirique, et qu'il est souvent le dernier refuge pour la liberté de parole.

Le Cabaret est le dieu Protée du spectacle vivant, il porte plusieurs visages, il est indiscipliné et ne sait vraiment pas être sage..., il aime l'exubérance et se complaît de rire et de tragique ! Mais il est exigeant, et au milieu de son public, qui est le cœur de son existence, rien ne lui est pardonné s'il va trop loin ou s'il est mauvais.

Disciplines

En s'appuyant sur cette définition du cabaret, nous allons entreprendre avec le groupe, un travail artistique qui ne va pas se limiter à la performance musicale. Il s'agira bien d'explorer les différentes formes d'expression du cabaret et son rapport particulier à la scène et au public. Nous travaillerons sur la capacité du corps à se transformer dans son intégralité et à jouer avec d'autres identités. A partir de là nous choisirons d'orienter le travail vers une forme musicale, théâtrale et chorégraphique, ou encore faire appel au cirque et à la marionnette. Pour commencer cette recherche,

chacun fera appel à sa propre expérience du spectacle, et à partir de là développera une nouvelle forme d'interprétation et de représentation.

Travestissement et Métamorphose

L'exercice de travestissement et de métamorphose de l'interprète est une étape importante. C'est ainsi qu'on parlera de personnage et il ne se limitera pas à jouer seulement sur l'apparence ou l'esthétique. Le personnage de cabaret exprimera la complexité des émotions issues de près ou de loin de l'histoire personnelle de chacun, chacune. Au-delà de la question du genre et de la métamorphose qui crée le trouble, c'est la personnalité de l'interprète qui servira de base à la création de cette créature authentique, qui naît du désir de réaliser un rêve ou un fantasme tout à fait personnel et de le rendre sur la scène spectaculaire.

Étapes de travail

Dans un premier temps, qui sera celui de l'exploration, nous éprouverons plusieurs matériaux individuels et collectifs afin de définir un point de départ, une base sur laquelle les participants souhaitent travailler et s'exprimer.

Dans un deuxième temps, fort de cette expérience, nous travaillerons dans le détail sur les propositions de chacun des interprètes dans le but de mettre en scène une pièce constituée de numéros uniques ou multiples, un cabaret pluridisciplinaire inventif et fort en créativité.

Processus Pédagogique :

La formation se composera de cinq parties : La première sera consacrée à la présentation du chantier, ses enjeux et le processus développé. La seconde au travail de définition et d'exploration des pratiques spécifiques et structures de la forme cabaret. La troisième permettra d'affiner chaque proposition individuelle, de travailler plus en détail sur leurs enjeux spécifiques pour aboutir au travail de composition.

L'échauffement, la rencontre avec les univers de Jonathan Capdevielle et Jérôme Marin, la question du rapport au public, à l'espace, seront développés et pratiqués tout au long du chantier.

Ce déroulé est communiqué à titre indicatif et pourra évoluer au cours du stage.

La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage (une demi-journée)

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades, Jonathan Capdevielle et Jérôme Marin.

Présentation de la structure, point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation.

Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.

Les intervenants introduiront le sujet en présentant l'état de leurs recherches.

Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective de mise en jeu permettant l'évaluation des acquis.

Présentation des stagiaires.

Visite du lieu.

II) Définition et exploration des pratiques spécifiques et structures de la forme cabaret (5 jours et demi)

- Définitions de la terminologie qui sera employée tout au long du stage.
- Rappel des enjeux poétiques et politiques de l'art du cabaret : formes, histoire, enjeux sociologiques, ...

En prenant le temps d'explorer, individuellement et collectivement, les différentes formes d'expression du cabaret (théâtre, danse, chant, musique, marionnette, etc), les stagiaires travailleront différentes problématiques dont :

- le travestissement, la métamorphose physique (qui permettront de travailler concrètement sur le maquillage et l'habillement). Ce travail sera complété par une réflexion et une mise en pratique des enjeux de cette transformation physique sur les mots et les gestes des interprètes en cherchant équilibre et force expressive, risque et harmonie, en veillant à ce que la complexité des émotions soit issue de près ou de loin de l'histoire personnelle de chacune et chacun.
- le passage du « personnel » au « spectaculaire ».
- le rapport au public, à la scène.

Les allers-retours entre travail de plateau et analyse des intervenants favoriseront la démarche réflexion / action / évaluation.

L'importance du groupe, des expériences et personnalités de chacun sera mis en avant.

III) De la proposition individuelle au cabaret pluridisciplinaire (4 jours et demi).

Les formes d'expressions choisies, les stagiaires travailleront à préciser et à affiner leurs propositions individuelles. Chacun.e sera accompagné individuellement au regard des enjeux spécifiques développés par la forme choisie et sa personnalité.

Le cabaret étant constitué de numéros uniques, ou multiples pour ce qui nous concernera ici, nous aborderons la problématique de la pluridisciplinarité en travaillant la question de la succession, de l'enchaînement, de l'articulation des numéros.

En deuxième semaine, un musicien intégrera le groupe d'intervenants pour accompagner les propositions individuelles et la forme collective. Sa présence permettra aux stagiaires de travailler son rapport à la forme « live ».

IV) L'évaluation (une demi-journée)

Les acquis théoriques et pratiques (application au plateau) feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, les intervenants et les Chantiers Nomades.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- **Méthode pédagogique :**

Travail à la table :

- Présentation des processus de recherche des intervenants, les enjeux poétiques et politiques du cabaret artistique.

Travail au plateau :

- Expérimentation des formes.
- Développement individuel d'un numéro.
- Mise en jeu d'un cabaret pluridisciplinaire.

- **Supports fournis aux stagiaires :**

Carnet de notes, stylo
Ouvrages et documents de référence.

- **Moyens techniques à la disposition des stagiaires :**

Salle de répétition, son, lumière.