

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

La comédie musicale

Dirigé par : **Tiphaine Raffier**

Avec **Jonas Atlan**, musicien, compositeur et chef de chant & **Pep Garrigues**, chorégraphe

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades :

4 Ave Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix

Tél. : 04 76 25 21 95

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938

N° siren : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Comédien.ne.s, danseur.seuse.s, chanteur.euse.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience dans l'interprétation souhaitant aborder les enjeux de la comédie musicale.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : du 6 au 18 juin 2022

Durée hebdomadaire : 42 heures

Durée totale : 84 heures – 12 jours

Horaires prévisionnels : 10h – 13h et 14h - 18h

Effectif maximum : 15

Lieu de formation : Région Ile de France

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 **E.mail** : com@chantiersnomades.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Selon la définition du Larousse, *la comédie musicale est une forme de spectacle qui reprend les structures narratives de l'opéra et de l'opérette en présentant au public des fictions où les personnages passent (en général) naturellement de l'expression réaliste à un univers onirique où tout devient possible en danses et en chansons.*

Pour les comédiennes et comédiens, s'ouvre un champ de pratiques aux enjeux singuliers où la voix parlée, la voix chantée et le corps sont totalement mobilisés.

Compétence visée :

Comprendre les enjeux de la comédie musicale et savoir y trouver sa place d'interprète.

Objectifs du stage :

- Savoir effectuer un travail de préparation physique et vocal au rôle.
- Être capable de travailler en improvisation puis à partir de séquences écrites.
- Maîtriser les contraintes spécifiques de la comédie musicale.
- S'inscrire activement dans une démarche collective d'exploration des enjeux de la comédie musicale.

Noms :	Identité professionnelle :
Tiphaine Raffier	Comédienne, auteure, metteuse en scène Issue de la 2ème Promotion (2006-2009) de l'Ecole du Nord (Ecole professionnelle supérieure d'Art dramatique) de Lille. En 2010, elle joue dans <i>Autoportrait, Autofiction, Autofilmage</i>, mise en scène de Bruno Buffoli, puis <i>Nanine de Voltaire</i>, mis en scène de Laurent Hatat. Elle travaille au Théâtre du Prato avec Gilles Defacque, notamment dans <i>Soirée de Gala</i>, en tournée en 2013-2014. On la retrouve dans toutes les créations de Julien Gosselin / Collectif Si vous pouviez lécher mon cœur : <i>Gênes 01</i> (2010), <i>Tristesse Animal noir</i> d'Anja Hilling (2011), <i>Les Particules élémentaires</i> de Michel Houellebecq (création Avignon 2013), <i>2666</i> de Roberto Bolano (création Avignon 2016). C'est en avril 2012, suite à une proposition du Théâtre du Nord, que Tiphaine Raffier écrit, met en scène et joue sa première pièce <i>La Chanson</i>. Le spectacle est créé lors du 1er Festival Prémices à Lille. En 2014, dans le cadre de la troisième édition du même festival, elle crée sa deuxième pièce <i>Dans le nom</i>. En 2017, c'est le spectacle <i>France-fantôme</i> qui voit le jour. La même année elle réalise un moyen-métrage issu de sa première pièce de théâtre, <i>La Chanson</i>. Ce projet accompagné par la société de production Année Zéro est soutenu par le Centre National du Cinéma. Il a été présenté pour la première fois en mai 2018 à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Le film a depuis été sélectionné dans plus de trente Festivals à travers le monde. Remportant, entre autres, le grand prix du court métrage à Brest, la meilleure musique et la mention spéciale du Jury à Clermont, ainsi que le premier prix des critiques au festival international du film de Barcelone. La réponse des Hommes est sa quatrième création qui aurait dû voir le jour au festival IN d'Avignon en 2020. Elle travaille par ailleurs à l'adaptation en long métrage de sa pièce <i>Dans le nom</i>. À l'automne 2020, on la retrouvera comédienne sous la direction de Jacques Vincey qui met en scène <i>Les Serpents</i> de Marie NDyaye (Ed. Minuit, 2004). Les textes de ses pièces de théâtre sont édités aux éditions La Fontaine. Depuis 2016, elle est membre du collectif d'auteurs et d'artistes du Théâtre du Nord et artiste associée au Théâtre de la Criée à Marseille. En décembre 2017, à l'occasion des 20 ans des sujets à vif, présentés par la SACD au Festival d'Avignon, elle a créé sous l'égide du Prato un duo avec la fil-de-fériste Marion Collé. Elle adapte sa première pièce au cinéma et réalise en 2018 un moyen métrage remarqué, <i>La Chanson</i>, dans lequel elle joue avec Noémie Gantier et Victoria Quesnel
Pep Garrigues	Né à Valence (Espagne), Pep Garrigues arrive à Bruxelles à 19 ans, pour suivre la formation de P.A.R.T.S., l'école de Anne Teresa De Keersmaeker. Deux ans de macrobiotique plus tard, il poursuit son exploration de la danse contemporaine à exerce à Montpellier. Après 7 mois chez Mathilde Monnier, il se penche sur la question de la chorégraphie à ESSAIS d'Angers. Il implante sa compagnie Cel Ras en Espagne et élabore ses propres recherches. Il travaille avec Laure Bonicel, David Wampach, Alexis Armengol, Nathalie Béasse, Julian Hamylton, Éric Didry, Anne Lopez, Virginie Mirbeau, Fabrice Ramalingom, Philippe Saire et avec Christian Rizzo (<i>mon amour</i> - 2008, <i>le syndrome ian</i> - 2016). En 2022, il rejoint le CCN de Montpellier et Christian Rizzo pour la pièce <i>miramar</i>.
Jonas Atlan	

Présentation du stage :

Un chantier nomade sur la comédie musicale est l'occasion d'une réflexion sur un genre scénique singulier. La comédie musicale, désuète sur les plateaux de théâtre, a connu son heure de gloire au cinéma dans les années 30-40 à Hollywood, où elle laisse le souvenir d'une virtuosité et d'un glamour. Mais qu'en est-il de ce genre aujourd'hui. Au-delà d'un souvenir ébloui et d'une envie d'identification, quelle place et quelle liberté peut encore y trouver l'acteur ? S'adresse-t-on spécifiquement à des acteurs, des danseurs ou des chanteurs ? Chacune de ces disciplines est-elle convoquée séparément ou la voie d'interprétation ne se situe-t-elle pas ailleurs, au confluent, au moment juste où l'une de ces disciplines se transforme en l'autre ?

Ce chantier s'adresse donc aussi bien aux danseurs ayant des envies de jeu et de chant qu'aux comédiens désireux de s'engager physiquement, de pousser l'art de bouger et de chanter jusqu'à ce que jaillissent émotion, beauté, invention, sens, humour et liberté.

Au-delà de la simple acceptation du code, quel est le moteur dans une comédie musicale ? Pourquoi soudainement une musique se fait entendre et un personnage - qui jusque-là parlait- se met à chanter et danser ? Qu'est-ce qui le pousse à pousser la chansonnette ? Quels mots, quels sentiments, quelles émotions, quels débats d'idées, quels motifs impérieux ou ressorts dramatiques ne peuvent se passer de musique ?

Voilà quelques questions que nous nous poserons ensemble lors de ce chantier nomade.

Il existe des spectateurs qui adorent la comédie musicale, d'autres qui l'exècrent. Il va sans dire que Tiphaine Raffier appartient à la première catégorie. Pourtant elle comprend cette gêne subite, ce sentiment d'inconfort et de malaise générés par les codes extrêmes et antinaturalistes de ce genre. C'est précisément cet inconfort, cette folie, cette contagion qu'il l'intéresse d'explorer avec vous.

Conjuguer comédie, danse et musique s'envisage de multiples manières quand on considère que toute action quotidienne peut se transformer en danse. De la même manière, dans une scène de comédie où les paroles et leur sens occupent tout l'espace et font autorité, peut surgir une petite musique, un fredonnement, une chanson. L'idée sera donc de trouver ces moments de contamination entre la musique, la danse et le jeu d'acteurs. La recherche portera sur la connivence du langage du corps et de la voix avec le jeu.

Le chorégraphe Pep Garrigues sera présent tout au long du chantier pour accompagner le travail dansé ainsi que le compositeur, musicien et chef de chœur Jonas Atlan pour la partie chantée du travail.

Processus pédagogique :

La formation se déroulera en quatre temps définis ci-dessous. L'apport théorique, la rencontre avec l'univers et processus de création de Tiphaine Raffier et de ses invités seront développés tout au long du stage. Ce déroulé est communiqué à titre indicatif et pourra évoluer au cours du processus de travail. 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 et Tiphaine Raffier.

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.

L'intervenante introduira le sujet en présentant l'état de sa recherche et son désir de questionner et transmettre dans le cadre d'un chantier nomade.

Elle exposera 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 du chorégraphe et du musicien.

Présentation des stagiaires.

II) Appropriation des matériaux de travail

Un premier temps de travail consistera à se forger une mémoire collective de la comédie musicale.

Un retour sur l'histoire et les formes de la comédie musicale précédera un travail de repérage des enjeux pour les interprètes : technique de jeu, de danse et de voix, contamination entre ces médiums, difficultés...

Cette phase de travail permettra aux stagiaires d'acquérir un socle de connaissances et une terminologie commune.

Le matériau utilisé ensuite pour le travail de plateau relèvera d'une sélection de situations et d'extraits du roman de Philippe Roth *Némésis* (édition Gallimard pour la traduction française) choisis pour la bascule qu'ils semblent opérer entre jeu, danse et chant.

III) Travail au plateau

Chaque séance de travail comprendra un échauffement de la voix et du corps, des exercices éveillant l'imagination pour se mettre en condition créative.

Les échauffements et explorations physiques s'appuieront sur des thèmes, des situations, pour venir rejoindre le travail théâtral. Ce travail quotidien formera un tout technique et artistique avec les improvisations et les scènes qui seront travaillées au plateau.

Nous traverserons les questionnements qui jalonnent la mise en scène et l'interprétation d'une comédie musicale : quel est le moteur dans une comédie musicale ? Pourquoi soudainement une musique se fait entendre et un personnage - qui jusque-là parlait - se met à chanter et danser ? Qu'est-ce qui le pousse à pousser la chansonnette ? Quels mots, quels sentiments, quelles émotions, quels débats d'idées, quels motifs impérieux ou ressorts dramatiques ne peuvent se passer de musique ?

Expérimentation, analyse, commentaires, discussions, et critiques – toujours constructives - seront le terreau nécessaire pour développer ensemble une intelligence collective des questions et sujets traversés au cours du chantier.

V) L'évaluation (une demi-journée)

Les acquis théoriques et pratiques 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. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Histoire et formes de la comédie musicale.
- Analyses et commentaires.

Travail au plateau :

- Échauffements et exercices danse et voix.
- Interprétation
- Reprise des scènes après analyse.

Analyses et décriptages des intervenants après chaque séance

Supports fournis aux stagiaires :

Textes, accessoires, carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de répétition, son