

Intitulé du chantier :

Homo suivant — trialogue Clown — Krump — Langue des signes

Dirigé par :

Caroline Obin / Clarissa Tognella

Avec la complicité de Maelc'hen Laviec & Emmanuelle Keruzoré, interprètes en langue des signes

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Comédien.ne.s, danseur.euse.s professionnel.le.s ayant plus de deux ans d'expérience et souhaitant explorer et créer les conditions d'un trialogue entre le clown, le krump et la langue des signes.

Effectif maximum: 14

DATE - DUREE - LIEU

Dates: du 19 au 30 janvier 2026 (off le dimanche 25 janvier 2026)

Durée totale: 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : La Grainerie, Toulouse

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel:

Apparemment très différents dans les voies qu'ils développent, il apparait pourtant des points de contact évidents entre le clown, le krump et le jeu en langue des signes. Partager et mettre en pratique ces points de rencontre comme par exemple l'approche de la figure masquée du clown, du maquillage ritualisant dans la version d'origine du krump, et de l'expression intense des émotions et du visage dans la culture sourde, dans leur pouvoir d'expression alternatif, permet de comprendre comment l'engagement corporel puissant et central dans les trois modes d'expression produisent une subjectivité différente, une conceptualisation et un rapport au monde différent : la culture des sourds, la famille des krumpeurs, le monde marginal des clowns.

Compétence visée :

Comprendre et créer les conditions favorables d'un trialogue entre le clown (méthode pistellaire), le krump et la langue des signes (LSF, VV, Chant signe et dans toutes ses formes poétiques

expérimentales) en cherchant les communs, les transactions et les hybridations possibles entre ces trois modes d'expression alternatifs, ces trois cultures.

Objectifs du stage:

- Être capable d'expérimenter les bases de chacune de ces trois disciplines
- Comprendre et maitriser les signifiants de la figure masquée du clown, du maquillage ritualisant dans la version d'origine du krump, de l'expression exaltée du visage dans la culture sourde.
- Comprendre les circulations entre les trois disciplines pour trouver des moyens de communiquer entre elles.
- Trouver une expression pouvant embrasser les trois modes.
- Savoir s'impliquer dans un processus de création collective en trio à partir des circulations conscientisées.

PROGRAMME

Présentation du stage :

Créer les conditions d'un trialogue entre le clown (méthode pistellaire), le krump et la langue des signes (LSF, VV, Chant signe) pour chercher les communs, les transactions et les hybridations possibles entre ces trois modes d'expression alternatifs, ces trois cultures. Apparemment très différents dans les voies qu'ils développent, il apparait pourtant des points de contact évidents que nous partagerons et mettrons en pratique pour réfléchir à leur portée sur le monde, pour réfléchir le monde autrement.

Par le partage d'un vocabulaire commun (base de langue des signes, des règles de jeu du clown pistellaire, de la structure du krump), de l'expérimentation et l'analyse des caractéristiques communes (du corps à corps entre les interactants, de l'incarnation d'un corps réceptif, sensible et réflexif...) et des résonnances entre les trois disciplines (la figure masquée du clown, du maquillage ritualisant dans la version d'origine du krump, de l'expression intense des émotions et du visage dans la culture sourde), il s'agira de comprendre, dans leur dimension esthétique, comment l'engagement corporel puissant, central et réflexif dans les trois modes d'expression (le corps à corps entre les interactants, l'incarnation de la dimension émotionnelle et réceptive du corps) produisent une subjectivité différente, une conceptualisation et un rapport au monde différent : la culture des sourds, la famille des krumpeurs, le monde marginal des clowns.

De plus, tous les trois cultivés par un empêchement de s'exprimer lié à une stigmatisation sociale, une singularité perceptive, un rôle symbolique de représentant de la marge ou à des conditions spatiales de jeu et d'interaction, nous chercherons à comprendre dans une approche plus politique comment le contournement de l'empêchement comme paradigme d'échange finit par créer une forme débarrassée des systèmes d'intelligibilité dominants et ainsi propose une alternative aux modèles dominants dans nos rapports humains et au monde. Une culture refuge et émancipatrice du corps social ? Une cosmologie déviante et alternative à notre conception naturaliste ? Une puissance de résistance et de rébellion gardée en marge ? En quoi l'échange de ces pratiques pourraient nous donner des pistes alternatives vers de nouveaux modèles d'interactions ? Une proposition de « trans formation » de notre posture relationnelle au monde ?

Ainsi, c'est sous la forme d'une réflexion corporelle en trialogue entre les trois formes que nous démarrerons une recherche commune pour alimenter une réflexion sur notre transformation vers un « Homo Suivant » souhaitable et sur la place de l'art dans cette réflexion.

Processus Pédagogique:

La formation se déroulera autour de quatre éléments définis ci-dessous. L'apport théorique ainsi que la rencontre avec la recherche et le processus de création des intervenant.e.s 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 l'évaluation des acquis des stagiaires.

I. Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et les intervenantes.

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 intervenantes introduiront le sujet en présentant leur parcours et les raisons qui les poussent, par le biais de la transmission, à partager leur réflexion et leurs pratiques.

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

Elles reviendront sur les enjeux du stage.

Présentation des stagiaires.

II. Apprentissage et partage des bases de chacune des disciplines – Recherche de circulations

- Apprentissage d'un vocabulaire commun: base de langue des signes, des règles de jeu du clown, de la structure du krump. Les signifiants de la figure masquée du clown/ maquillage ritualisant dans la version d'origine du krump et de l'expression exaltée du visage dans la culture sourde.
- Analyse de l'incarnation de la réception dans les 3 langages et de son rôle émancipateur.
- Échanges sur les pratiques et les cosmologies respectives.
- Recherches de circulations entre les disciplines et de mélange pour des propositions d'expression pouvant embrasser les trois modes.

III. L'hybridations au service de la création collective en trio

A partir de l'exercice de la création d'une forme en trio, nous aborderons différentes modalités de partage, échanges et hybridations :

- Partage des règles de jeu imposées par le cercle dans chaque discipline et mise en place à partir de choix faits par les trios de terrains de jeux hybrides.
- A partir des esthétiques et poétiques singulières des participants, création d'une forme poético-physique libre créée à trois corps singuliers.
- Échanges et retours sur les poétiques hybrides produites par chaque trio.

Une présentation des travaux associée à une réflexion sera proposée à l'issue du chantier.

IV. L'évaluation

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 participant.e.s, les intervenantes et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

FORMATRICES

Caroline Obin

Artiste clown

La formation pluridisciplinaire de Caroline Obin - DEUG d'études théâtrales à Paris 3, Diplôme du Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, et Master 2 d'arts plastiques- création, théorie, médiation — mène l'artiste à défier les frontières disciplinaires. Elle place son personnage, Proserpine, qu'elle incarne depuis 20 ans, au centre de son travail, comme un axe lui permettant d'élargir sa recherche sur le clown à une réflexion philosophique sur l'identité et le corps social mais également sur les pouvoirs médiumniques du clown tant sur le monde qu'il traverse que sur les médiums qu'il investit.

Directrice artistique de l'Apprentie cie depuis 1997, elle multiplie avec son personnage Proserpine, les expérimentations à travers des codes de jeu allant du théâtre à la performance, de la scène à l'espace public, de l'art clownesque aux arts plastiques. C'est dans un mouvement d'aller-retour entre la scène et une recherche sur le clown en milieu humain qu'elle forge une démarche artistique protéiforme et radicante. C'est dans ce cadre qu'elle initie le mouvement du clown en milieu humain avec Les Fabriques de Liens (2003-2008), puis qu'elle crée le projet 7 Clowns 7 Familles 7 jours (2008-2015) pour expérimenter les liens en actions dans la cellule familiale. Aujourd'hui, c'est avec le collectif les EnchantReurs qu'elle cofonde avec Harry Holtzman et Vincent Granger qu'elle s'engage dans un laboratoire sur la question de la nécessaire transformation de notre relation au monde avec Homo Suivant.

En parallèle, elle réalise une dizaine de spectacles comme *Marcher sous les étoiles en évitant les crottes* - 1997, *Y'a pas de fumée sans feu de Dieu* - 2001, *Le Tout Nous* - 2008, *l'After* - 2010, *Rira bien qui rira* - 2016. Elle est artiste associée du CDN La Comédie de St Etienne pendant 3 ans où elle créé *Homo Sapiens ou quand on en aura marre de l'art de mamihlapinatapai* – 2022 dans lequel elle est autrice, scénographe et metteure en scène de 7 clowns circassiens, comédiens et danseurs.

Dans le domaine des arts plastiques, elle utilise son personnage Proserpine à travers de nouveaux médias pour s'engager sur des territoires inexplorés pour le clown. Dans ce cadre elle crée *Rira bien* - 2017, une série d'installations vidéographiques sur le rire comme moyen d'expression et *My color is rich* - 2018 une série de vidéographies vibratoires sur le clown comme chaman artistique autour des trois couleurs premières.

Caroline Obin dirige des formations en clown depuis vingt ans. Elle développe et transmet la technique de clown pistellaire. Sa pédagogie singulière s'est forgée sur son expérience de circassienne (travail corporel du cirque et codes de jeu de la piste), son travail de recherche sur le clown en milieu humain comme art relationnel et de la technique de la balance (issue d'un peuple d'Amazonie et élaborée pour le spectacle vivant par Eugène Lion), mais encore, sur son travail de plasticienne et de chercheuse sur « le clown comme être plastique ». Elle enseigne en formations professionnelles, dans les Écoles Supérieures de Cirque (Académie Fratellini, Esacto'Lido, CNAC), d'Art Dramatique (ESAD- Paris, Comédie de St Etienne), à l'Université (Paris III - Sorbonne, Jean-Jaurès Toulouse) et sous la forme de workshop auprès de nombreuses compagnies de cirque (Baro d'evel, Oriol Pla, les rois vagabonds, compagnie Sacorde...).

En tant qu'artiste chercheuse associée au laboratoire RIRRA21, de l'Université Paul Valéry à Montpellier, elle publie des articles comme « Dynamiques interdisciplinaires dans My color is rich, parcours de vidéographies vibratoires, 2018 », in Circus Science n°3, cirque et nouveaux médias, dirigé par Alix De Morant & Claire Chatelet. 2022

Clarisse Tognella

Danseuse

Clarisse Tognella aka Princess Wrestler est une danseuse interprète issue de la mouvance Hip-hop.

En 2017 elle obtient une licence en Arts et Communication Danse-Théâtre-Cirque à l'université Toulouse-Jean Jaurès.

Aux côtés de son acolyte Adélaïde Desseauve aka Mulunesh aka Wrestler X, elle commence à expérimenter différents axes de travail sur le corps et la voix, avec comme élément phare de recherche, la guestion du rituel.

Ces expérimentations donnent lieu à des performances hors-les-murs, sur des territoires où l'art et la culture ne sont pas attendus.

Parallèlement, elle découvre la culture Krump en 2014 à Dakar (Sénégal) et intègre en 2021 la Wrestler Fam sous le grade « Princess Wrestler ».

Les valeurs de ce mouvement, intimement liées à celles de la culture hip hop vont par la suite orienter son travail de transmission et convoquer de futures rencontres humaines et artistiques.

Elle intègre la Compagnie Kaimera Productions avec le projet SPACES qui lui aussi bouleverse les espaces et conditions de représentation du spectacle vivant. Dans cette même lignée, en 2020, Clarisse Tognella bondit dans la création Apaches, créée par Saïdo Lehlouh, membres du Collectif FAIRE, à la direction du CCNRB (Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne).

En 2021, Clarisse Tognella joue aux cotés de Mulunesh la pièce ISKIO créer par la Compagnie Black Sheep, dirigée par Johanna Faye et Saïdo Lehlouh. Cette pièce sera dansée dans différents cadres et l'emmènera en tournée en 2022 en Arabie saoudite en s'identifiant comme le troisième spectacle de danse dans l'histoire du pays.

En 2023, elle est interprète dans la pièce « Témoin » de Saïdo Lehlouh, la version plateau de la création Apaches.

L'héritage de ces deux pièces vont donner lieu au premier spectacle Hip Hop joué à l'Opéra Garnier, à Paris.

Cette même année, Clarisse Tognella fait une reprise de rôle dans la pièce HOMO SAPIENS créée par Caroline Obin, menteuse en scène, Clown, et directrice de l'Apprentie Compagnie.

Concernant la transmission de son héritage et de ces recherches, Clarisse Tognella intègre le projet INSIGHT (cf avec Apaches-CCNRB) et le projet « Le Bal Arrangé » avec compagnie La Halte Garderie où elle va partager son apprentissage à des publics dit « inclusifs ».

Elle travaille ainsi dans des Hôpitaux de jours accueillant des personnes ayant des handicaps moteurs et/ou psychiques, des centres d'accueils, des établissement scolaires spécialisés. Elle rencontre par le biais de ces projets des jeunes présentant des troubles auditifs et/ou langagiers et trouve un lien entre la langue des signes (LSF) et la danse, qu'elle considère comme langage universel.

Clarisse Tognella va transmettre son héritage et ces recherches en incluant les valeurs de la culture KRUMP.

Celles-ci s'adressant à toutes générations, à tout corps et ayant pour objectifs d'élever, de faire exister, de donner parole à chaque individu, Clarisse Tognella voit la transmission de cette culture comme une nécessité. L'origine du Krump puise son héritage dans le Clowning, et va faire inévitablement écho à sa recherche autour du Clown qu'elle aura amorcée avec Caroline Obin. La préparation, la question du personnage, le maquillage, l'engagement du corps font, selon elle, vibration avec la culture Krump et s'inscrivent ainsi dans la lignée de ces recherches menées autour de la question du rituel.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Présentation des processus de recherche des intervenants, les enjeux artistiques et politiques du trialogue
- Apports théoriques

Travail au plateau:

- Expérimentation des formes
- Mise en jeu et en espace des trialogues
- Apprentissage et partage des bases de chacune des disciplines
- Recherche des circulations entre les trois disciplines
- Travail d'hybridation

Supports fournis aux stagiaires:

Carnets de notes, stylo, tote-bag

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de répétitions, système son, lumière, accessoires, maquillage

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades 32 rue de Comboire – 38130 Echirolles

www.chantiersnomades.com

Siret: 501 087 076 000 45 - **NAF** 8559 B

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938 ° Certifié Qualiopi

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

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