

PROGRAMME PREVISIONNEL FORMATION PROFESSIONNELLE

CYCLES 1 / 2 / 3

En présentiel

Certification professionnelle

Titre « artiste clown »

Mise à jour LE 14/02/2022

L'organisme de formation Le Samovar accueille des stagiaires* venant de divers horizons (théâtre, danse, cirque, marionnette, texte, musique...). Artistes professionnel.les ou plus jeunes issu.es d'écoles " traditionnelles" : tous.tes ont fait le choix de plonger dans l'univers du jeu burlesque. Certain.es souhaitent devenir clowns, d'autres viennent chercher une liberté indispensable à la scène.

*Les personnes relevant de la formation professionnelle sont appelé.es stagiaires et non pas élèves ou étudiant.es.

Fondée à l'initiative de Franck Dinet en 1990, le Samovar n'a cessé d'évoluer, passant d'un atelier hebdomadaire à une formation professionnelle.

Au fil des ans, un groupe de comédien.es et de metteur.ses en scène rejoint la maison avec l'envie d'expérimenter et de transmettre leurs désirs de théâtre. Se mettent alors en place des cours de texte, gestuel, clown, chant...

En 2000, l'école s'installe dans de nouveaux locaux à Bagnolet : une salle de spectacle, deux salles de répétitions, et une ambition marquée de favoriser l'émergence de nouveaux talents autour des arts du clown. Elle prend de l'essor et se recentre sur la formation clownesque.

La reconnaissance de la qualité du travail se manifeste par de nombreuses invitations de l'école et des artistes sortant du Samovar en France et en Europe.

ENSEIGNER LE CLOWN AUJOURD'HUI

Aujourd'hui le clown, en pleine mutation, ne se contente plus de divertir : il met à jour son intime, bouleverse et renvoie au monde ses contradictions tout en ne perdant pas sa mission première : le rire.

Affirmer son clown prend du temps...

Le clown passe par l'échec, rater fait partie du processus. Le clown se travaille sans lumières, il se confirme avec l'éclairage du public. Le clown demande de la maturité, une connaissance de soi : un accompagnement particulier lui est nécessaire.

À l'instar d'autres arts, le clown doit continuer sa quête de respectabilité. Il doit se remettre de deux phénomènes :

-La décadence du clown issu du cirque traditionnel.

-La mise à l'écart du cirque contemporain.

L'école propose un enseignement exigeant, son objectif est de former des artistes, aussi bien interprètes qu'auteur.ices ou metteur.ses en scène, qui soient porteurs de leur univers et créateurs de leur écriture.

L'acte créateur prend ses racines dans la solitude et la rencontre avec soi-même. Mais les provocations, les essais, les conseils, les rencontres, que propose l'enseignement du Samovar, ouvrent naturellement bien des chemins, artistiques et humains.

Les trois premiers cycles constituent le socle de la formation professionnelle. Ces cycles peuvent être suivis en continu ou non et les candidat.es à la formation peuvent l'intégrer, selon les prérequis, directement en cycle 2 ou cycle 3.

A l'issue de ces trois cycles, les stagiaires peuvent bénéficier d'un accompagnement spécifique au sein des cycles 4 (écriture en duo et trio) et 5 (écriture en solo).

Cycle 1

Préparation à la création d'une identité clownesque

MODULE D'ACTIVITE	COURS	CONTENUS
GESTUEL	58h dont analyse du mouvement 10h	Les marches, les chutes, les appuis au sol, les portés, le chœur, le corps marionnette, base de temps, musicalité, risque, écoute, son centre et son décalage, espace, écoute de l'autre
MASQUES	Masques 30h	Neutre, larvaire, expressif. Notions de l'engagement corporel, des niveaux d'énergie et de tension, la simplicité, organiser les regards, faire une chose à la foi, les rythmes et les volumes variés, le focus.
FONDAMENTAUX DU CLOWN	La naissance du clown 48h	Les outils de base pour le clown : *Les particularités du jeu clownesque *L'état de base de chaque clown à partir de sa démarche, ses émotions et ses états (du plus ténu au paroxysme), sa gestuelle et les rituels du clown. *Recherche de costumes *La voix
OUTILS TECHNIQUES ET ARTISTIQUES	Musique 30h	Apprentissage ou consolidation du solfège et de la technique instrumentale
	Chutes et claques 15h	Technique de déclenchement et réception des chutes et claques et conséquences dans le jeu
	Texte 12h	Parole du présentateur
	Animaux, éléments, personnages 24h	Rentrer dans le mimétisme des animaux et la sensation des éléments (terre, eau, feu, air) dans le but de décaler sa propre corporalité pour toucher d'autres sensation et arriver au personnage
	Tréteaux 10h	Exercice constituant à synthétiser un film mythique en groupe sur un espace très restreint en un temps limité.
SORTIE DE CYCLE	Préparation à la sortie de cycle 35h	Mise en situation : participation à la réalisation d'un spectacle. Travail sur les boîtes à outils (Autoportrait du clown et développement de sa physicalité sans dramaturgie), les parades (Marches et rythmiques du clown) et récolte des EDL (Reprise de certaines commandes présentées

		en EDL)
ENTRETIENS ARTISTIQUES	5h	Discussion avec le référent pédagogique sur la recherche de chacun (motivations, influences, modèles) dans le but de guider leur clown

Cycle 2

FONDAMENTAUX DU CLOWN	-Naissance du clown en solo 18h -Voix du clown 12h -Répertoire 12h -Travail technique 30h -Travail poétique (Recherche sans public) 30h -Travail des duo/trio 30h TOTAL 132h	<p>Naissance du clown : Arrivée de la créature au monde/au public</p> <p>Voix du clown : Travail de la voix parlée, chantée, modifiée</p> <p>Répertoire : reprise d'un numéro clownesque mythique</p> <p>Boîte à outils : Autoportrait du clown. Le clown se montre sans avoir de propos à défendre, sans dramaturgie. Cet exercice permet de conscientiser la physicalité et d'emmagasiner des savoir-faire (exploit/chant/manipulation d'objet...)</p> <p>1,2,3 : Exercice technique qui permet de passer du solo au duo et au trio. Travail en montée de gamme, climax, écoute, entrée/sortie gagnante</p> <p>Vignettes : Entrée vidéo qui permet de présenter l'état du clown, comme une carte de visite</p> <p>Double-take : Succession de regards vers un même point du au retard de compréhension du cerveau</p> <p>1 clown 1 chaise : Découvrir une chaise sur son trajet, s'asseoir dessus sera peut-être ? pourquoi faire ? Forcément après une variation sur la découverte et la manipulation de la chaise. Cet exercice interroge la base de temps/ la musicalité/ le double take/ le rapport au public/le rapport au concret ou à l'imaginaire du clown</p> <p>Travail poétique : Présence du clown dans son intimité sans forcément prendre en compte le public comme partenaire... il est le partenaire de lui-même. La présence est le centre/ privilégier le présent et l'état (improvisation de la Balance/ sortie en forêt).</p> <p>Improvisation en duo/trio</p>
TEXTE	21h	*Parole du présentateur et improvisations verbales *L'acteur au service de textes contemporains
BOUFFON	30h	Approche du bouffon au service du clown
GESTUEL	30h	Techniques Gestuelles au service du jeu clownesque
MUSIQUE	30h	Musique au service du jeu clownesque
PARCOURS PROFESSIONNEL	8h	Discussion avec le référent pédagogique sur la recherche de chacun (motivations, influences, modèles) dans le but de guider leur clown
SORTIE DE CYCLE	35h	Boîte à outils, 1,2,3

Cycle 3

CLOWN	Ecrire seul/ en duo/ en trio 90h Travail technique (Improvisation, Boîte à outils) 50h	
GESTUEL	30h	Techniques gestuelles au service de l'écriture du clownesque
MUSIQUE	30h	Musique au service de l'écriture clownesque
A L'EPREUVE DE LA RUE/LA SCENE/LA PISTE	40h	Tester et adapter les numéros dans des configurations différents
ADMINISTRATION/ PRODUCTION	6h	Initiation à l'administration, la production et la diffusion de spectacles clownesques ou burlesques (intermittence, contrats, budgets, création de structures etc)
PARCOURS PROFESSIONNEL	5h	Discussion avec le référent pédagogique sur la recherche de chacun (motivations, influences, modèles) dans le but de guider leur clown
ECRITURE/CREATION	Sortie de cycle 35h	Création de numéros en solo, duo ou trio Boîte à outils

Suivi pédagogique

-Entretiens individuels,

-EDL (Etat des lieux): Commande faite par un.e professeur.e, sur un temps court, à travailler individuellement ou en groupe, présenté à l'équipe pédagogique. Objectif de l'exercice : découvrir le mode de fonctionnement de chaque stagiaire en dehors des cours, sa capacité à travailler seul et son attitude face au trac ...

Cours Publics : un ou deux par cycle, les élèves clown.es travaillent avec l'un.e de leurs professeur.es, sous le regard du public. Ces cours sont programmés en soirée, dans la salle de théâtre du Samovar (120 places). Ils peuvent avoir lieu à l'extérieur, dans le cadre d'échange avec d'autres écoles, structures ou festivals.

« C'est un spectacle qui n'en est pas un.[...] rien n'a été écrit, et surtout rien n'a été répété. [Les apprenti.es clown.es] s'exercent à trouver des solutions invraisemblables à des situations impossibles [...]. Leur professeur.e est là, garant.e du temps et de l'intérêt que le travail suscite pour le public. Il/elle intervient lorsque nécessaire pour redonner du jeu et des enjeux au plateau [...]. Et cela donne lieu à tout ce que la vie procure, de bonheur, d'ennui, de rires, de cruauté parfois, de poésie...»

Juan Cocho, cie Des Plumés

Sortie de cycle : à chaque fin de cycles, chaque promotion présente plusieurs représentations au public, reprenant, selon les cycles, des exercices étudiés au cours des trois derniers mois et présentant les numéros écrits par les stagiaires.

1 - GENERAL

- **Public concerné :**

CYCLE 1 :

*Être majeur.e

*Avoir une expérience de la scène toute discipline confondue (école de théâtre, de cirque, de danse... / Au sein d'une compagnie / pratique amateur, etc.)

*Avoir un projet professionnel

*Pratique musicale et corporelle (technique circassienne, danse...), même débutant.

CYCLE 2 :

*Être majeur.e

*Avoir une expérience de la scène toute discipline confondue (école de théâtre, de cirque, de danse... / Au sein d'une compagnie / pratique amateur, etc.) et avoir fait des stages de clown

*Avoir un projet professionnel

*Pratique corporelle (technique circassienne, danse...) appréciée, même débutant.

*Bases en musique (solfège, technique instrumentale)

CYCLE 3 :

*Être majeur.e

*Avoir une expérience de la scène en clown (spectacle)

*Avoir un projet professionnel

*Pratique corporelle (technique circassienne, danse...) solide.

*Pratique d'un instrument.

*Pratique d'une discipline annexe

- **Niveau de connaissance préalable requis :**

CYCLE 1 :

Admission sur dossier (lettre de motivation, CV) et à la suite d'une audition de 3 jours. Connaissance du clown en tant que spectateur.ice et expérience de la scène, toute discipline confondue (théâtre, danse ,cirque professionnel et amateur).

CYCLE 2 :

Admission sur dossier (lettre de motivation, CV, lettre de recommandation d'un.e professionne.le de la culture ou d'un.e artiste clown.e/burlesque/comédien.ne) et à la suite d'une audition de 3 jours. Expérience de la scène toute discipline confondue (théâtre, danse, cirque professionnel et amateur) et connaissance du clown en tant que spectateur.ice et par le biais de stages et d'ateliers. Avoir des bases en musique (solfège, technique instrumentale). Pratique physique appréciée (technique circassienne, danse)

CYCLE 3 :

Admission sur dossier (lettre de motivation, vidéo en clown de 3 minutes, CV, lettre de recommandation d'un professionnel.le de la culture ou d'un.e artiste clown.e/burlesque/comédien.ne, analyse dramaturgique) et à la suite d'une audition de 3 jours. Expérience de la scène en tant qu'artiste clown. Pratique d'un instrument indispensable. Pratique corporelle appréciée (technique circassienne, danse...). Pratique d'une discipline annexe (magie, art martial, lancé de boomerang etc).

- **Objectifs pédagogiques :**

Le stagiaire titulaire du titre est capable de : répéter et interpréter un rôle comique et un numéro clownesque, écrire un numéro, porter un personnage clownesque et mettre en scène un numéro clownesque en autonomie.

- **Les Formateurs (prévisionnel)**

Tronc commun :

BOKHOBZA Claude – formateur de gestuel

Metteur en scène, acteur, praticien Feldenkrais

- Diplômé du Conservatoire des Arts du Mime et du Cirque (Carré Sylvia Montfort, Paris).
- Animation de stages de formation à l'université de Lyon, Montpellier et Orsay, ainsi que d'ateliers de pratique artistique auprès de collégiens, lycéens et enseignants.
- Collaboration régulière avec Michel Jacquelin et Odile Darbelley de la compagnie Arsène.
- Intervention pour l'écriture gestuelle et la direction d'acteurs auprès de différentes compagnies.
- Enseignement de la méthode Feldenkrais aux professeurs et élèves des différentes disciplines du conservatoire des Lilas, du centre culturel, des personnels de la ville, et de la crèche des sentes.

COLLINS Bernie – conférencier sur l'histoire du clown

Artiste clown (Mister B), acteur, pédagogue

- Formation continue : diplômé de l'école internationale Jacques Lecoq, formations au sein du Rire médecin.
- Co-fondateur et artiste clown au sein de la compagnie BP Zoom.
- Acteur dans « Le Banquet » de Mathilda May.
- Clown à l'hôpital avec le Rire Médecin.

DINET Franck – formateur de clown, Analyse du mouvement et de préparation de l'acteur

Artiste clown, comédien, metteur en scène, fondateur et directeur du Samovar

- Diplômé du Conservatoire Régional de Paris en contrebasse et en clarinette.
- Formation continue : diplômé de l'école internationale Jacques Lecoq.
- Mise en scène des projets du Samovar depuis sa création en 1990.
- Auteur et Artiste clown : plusieurs solos et un duo avec md Françoise « Noces de papillon » - Compagnie Les Nouveaux Nez, Bienvenue dans mon cerveau on n'entend plus les oiseaux au Samovar (Création 2022)
- Mise en scène du solo « MarcElle » d'Alexandre Demay (Compagnie Les bleus de travail) et du solo de jonglage burlesque de Benjamin Beneventi.-Mise en scène et direction de jeu pour plusieurs compagnies.

DORMOY Philippe – formateur de texte

Comédien, metteur en scène, auteur

- Formation continue : stages acteur.
- Adaptation, jeu et mise en scène de la pièce « Le terrier » de Kafka (création 2019).
- Comédien dans « Face à Face » de Ingmar Bergman (création janvier 2019).
- Auteur (roman en cours d'édition).

DUBOIS Catherine – formatrice de gestuel

Actrice théâtre gestuel, metteuse en scène, pédagogue du Mouvement

- Baccalauréat Littéraire.
- Formation continue : diplômée de la méthode Feldenkrais (2007).

- Co-Directrice de la Cie InEx.
- Co-écriture et mise en scène de Ouste, spectacle de la Cie InEx (création 2018-2019, tournée 2020).
- Stage Porté et manipulation en mouvement avec la Cie Inex (mars 2019), à l'Académie des Arts du Mime et du Geste à Périgueux (juillet 2019).
- Enseignement du théâtre gestuel aux étudiants en théâtre de Paris III-Sorbonne Nouvelle (2019).
- Co-mise en scène d'un Cabaret Saltimbanques Toute première fois au Nouveau Théâtre "Le Pavillon" de Romainville (2020).
- Pédagogue à l'école Blanche Salant, les Essais théâtraux.
- Praticienne ateliers Feldenkrais.

GUINET Roseline – formatrice de clown

Comédienne, artiste clown (Madame Française), pédagogue

- Diplômée du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne.
- Formation continue : formations au sein du Rire médecin.
- Co-fondatrice et artiste clown de la Compagnie Les Nouveaux Nez.
- Création de solos clown avec le personnage Madame Française – Compagnie Les Nouveaux Nez.
- Clown régulière et référente à l'hôpital Trousseau (Rire Médecin).
- Pédagogue clown à la Cascade, Pôle national des arts du cirque.

LAFITTE Boris – formateur de burlesque

Clown, acrobate, cascadeur, pédagogue

- Maîtrise STAPS mention APA Activité physique et adaptée.
- Formation continue : acrobatie école les Noctambules, EACS, Stages clown et jeu.
- Co-fondateur et interprète : Compagnie Five Foot Fingers.
- Interprète : pour la compagnie Les Goulus et Déracinemoi.
- Pédagogue pour stages de "comédie physique".

LAFRANCE Guy – formateur de clown et bouffon

Comédien, Artiste clown (Gustave Reblochon), pédagogue, clown à l'hôpital

- Formation continue : diplômé de l'école internationale Jacques Lecoq (1988), formations au Rire médecin.
- Co-fondateur du Kygel Théâtre (textes, mise-en scène, jeux, musique, pédagogie).
- Artiste clown : solo « Rebloch' pour les Intimes » avec la compagnie Mélocomix.
- Clown à l'hôpital pour Le Rire Médecin (en pédiatrie depuis 1996). Pédagogue clown pour le Rire Médecin. Pédagogue bouffon.

LE GUENNEC Pascal – formateur de masque

Comédien polyvalent (théâtre, cinéma, acteur de théâtre de rue), auteur, metteur en scène

- Formation continue : diplômé de l'école internationale Jacques Lecoq (1989), Diplôme d'état de professeur de théâtre.
- Auteur, metteur en scène, comédien du Collectif de la Jacquerie : en 2018, dans « Cercle IX », mise en scène Juliet O'Brien.
- Professeur de masque pour les ateliers du théâtre Romain Rolland à Villejuif.
- Responsable pédagogique et intervenant au Moulin fondu, Centre national des arts de la rue, pour la formation L'acteur dans l'espace public.
- Directeur d'acteurs et comédiens pour la compagnie Oposito.

MOREL François – formateur de musique

Pianiste, compositeur, directeur musical, pédagogue

- Formation : conservatoire (Piano), Centre de Formation des Musiciens Intervenants en milieu scolaire, Composition / Contrepoint et direction d'orchestre.

- Créations et tournées Spectacle Vivant (cirque, clown) : Cirque Archaos, Cirque Baroque, Cie Pascal Rousseaux, etc. (PRIX SACEM 2005 pour la musique du duo VICTOR & KATY).
- Direction musicale du Festival Mondial du Cirque de Demain.
- Pédagogie (formateur musique) : milieu scolaire, CFMI Lyon, Classe de Piano Jazz/Solfège Harmonie Conservatoire de Cluny, CNAC, Ecole de Rosny-sous-Bois, Académie Fratellini, Université Montpellier, Université Reims.
- Fondateur du Circus Sound, un collectif qui regroupe de nombreux musiciens liés aux arts du cirque.

ROBIN Cécile – formatrice Analyse du mouvement et Acrobatie

Artiste clown, acrobate, escrimeuse

- Formation continue : diplômée de la formation professionnelle « Artiste clown » au Samovar 2017-2019, cours réguliers à l'Ecole des Arts Chinois du Spectacle, stages avec la troupe acrobatique de Tianjin en Chine, formation d'acrobatie au sol, cours au Conservatoire National d'escrime ancienne, stages de chant.
- Duo de portés acrobatiques Kissméou (représentations régulières 2018/2019), membre du collectif artistique Fût Fût Collectif (solo clownesque Melle Touche).

TETARD Christian – formateur de clown

Artiste clown, violoniste, pédagogue et metteur en scène

- Etudes au conservatoire de Rouen et Boulogne-Billancourt (Violon et musiques de chambre).
- Diplôme d'État de professeur de musique (DE), spécialité violon.
- Formation continue : formation professionnelle « Artiste clown » au Samovar, formation au Rire médecin. Perfectionnement art clownesque avec Michel Dallaire et Alain Gautré.
- Artiste clown : Spectacle « *Hans Peter, Tragik Konzert* », mise en scène de Michel Dallaire, Spectacle « *Les crackés* » avec Elise Ouvrier-Buffer, Spectacle « *Greek* » avec Alexandre Pavlata, Spectacles de la cie n° 8, Spectacle « *Cabaret Extraordinaire* ».
- Mise en scène et direction de jeu pour plusieurs compagnies.
- Clown à l'hôpital avec le Rire médecin
- Pédagogue Clown et musique.

LESHIN Lory – formatrice de clown

Comédienne, artiste clown (Jeep Tout-Terrain), metteuse en scène, pédagogue

- Master of fine arts (MFA – Etats-Unis).
- Formation continue : diplômée de l'école internationale Jacques Lecoq, formations clown à l'hôpital (Rire Médecin), stages AFDAS : jeu, danse, écriture, chant, musique, masques (1992/2018).
- Clown et formatrice au Rire Médecin.
- Pédagogue du jeu clownesque, du masque, de l'improvisation, et de l'écriture.
- Mise en scène et regard extérieur pour des chanteurs, musiciens, comédiens et clowns.

SKY DE SELA – formatrice de clown

Artiste de cirque, metteuse en piste/scène et regard extérieure, formatrice clown

- Formation : Apprentie dans le Pickle Family Circus de San Francisco, apprentissage du trapèze à L'école Nationale de Cirque de Montréal et au CNAC. Formation au clown avec : Gulko, Giovanna Dettorre et Caroline Obin, Carina Bonan, Mario Gonzales.
- Co-fondatrice de la cie de Cirque Pocheros.
- Fondatrice et interprète de la cie Mezcla.
- Collaboratrice artistique, metteuse en scène et regard extérieur de plusieurs cies.
- Pédagogue clown et trapèze.

VINCENT Jean-Luc – formateur de texte

Comédien et metteur en scène

-Diplômé de l'École Normale Supérieure, agrégé de Lettres Classiques.

-Formation continue : Ecole du Samovar de 1998 à 2000.

-Cofondateur du collectif Les Chiens de Navarre et fondateur de la cie Les Roches Blanches.

-Auteur et metteur en scène de « Edith B. Avant-hier soir je n'avais pas envie d'aller me coucher », (Interprète) dans « Hello Kathy. Épisode 1 : les années Lycée », d'après Kathy Acker, Cie Les Roches Blanches.

-Comédien au sein de la compagnie L'Hiver nu, comédien dans « Véra », mise en scène E. Vigier et M. di Fonzo Bo, « Ah ! Felix (n'est pas le bon titre) » de Sonia Bester.

-Acteur dans plusieurs longs métrages réalisés par Amro Hamzawi, Sébastien Betbeder, Olivier Assayas, Bruno Dumont, Jean-Christophe Meurisse, Sébastien Marnier, Rachid Hami, Joséphine de Meaux, Dizier Deschamps.

VALON Lucie

Comédienne, Autrice, Metteuse en scène, Pédagogue

Formée au Théâtre national de Strasbourg

Comédienne sous la direction de Jean-Christophe Bailly, de Lukas Hemleb, de Jean-François Peyret, Jean-François Sivadier, pour le collectif F71

Co-fondatrice de la cie La rive ultérieure avec Christophe Giordano qui la met en scène dans « Dans le rouge » et « Blank, un clown au purgatoire »

Co-metteuse en scène avec Christophe Giordano de « Paradis, impressions », metteuse en scène du projet clown-choral « Funny Birds »

EGARD Michaël - Formateur de clown

Comédien, metteur en scène, pédagogue

Formation continue : formation professionnelle « Artiste Clown » au Samovar

Metteur en scène et regard extérieur avec Cie du Faune, Bartone Kulb, Cie Fracasse de 12, Les Copainches, Collectif Jamais trop d'art, Ces dames disent et Les têtes d'affiche.

CHAME Gabriel-Formateur clown

Artiste clown/Metteur en scène/Pédagogue

Argentine 1978-90 : Compagnie Argentine de Mime sept spectacles qui seront censurés par la dictature militaire en Argentine. Fondateur du "Le Clu del Claun", troupe théâtrale de clown.

Pionniers en Amérique Latine.

Depuis 1990 Gabriel Chamé étend son travail en Europe, il propose de nombreux stages en France, Espagne. Allemagne. En France à l'École Nationale du Cirque de Rosny, au Samovar et La Cascade 2006 Création à Madrid de l'école de théâtre « Chamé & Gené Études Théâtrales »,

Mise en scène & Comédien, entre autres :

« Une saison en enfer », Arthur RIMBAUD, Centre Georges Pompidou, Paris. « Ubu Roi » Alfred JARRY

« Peine d'amour perdue » de Shakespeare

« La Trilogie de la Villégiature » de Carlo Goldoni, « l'Oiseau Vert » de Carlo Gozzi

PAVLATA Alexandre – Formateur clown

Artiste clown/Metteur en scène

Issu d'une famille de circassien tchèque fuyant l'invasion des chars russes en 68, il naît à Paris. Il commence son apprentissage dès l'âge de 5 ans sur la piste du Big Apple Circus aux USA. Il se révèle mauvais jongleur, acrobate incompetent et sujet au vertige une fois sur le trapèze !! Désespéré, son père le dirige alors vers l'art clownesque. En 1994, il finit ses études à Paris et part travailler aux USA avec le Cirque Flora. À 21 ans, il se jette dans la rue et, tels ses ancêtres saltimbanques, parcourt les

villes avec une valise. En 2000, il crée le solo « Francky O' Right » puis la Cie N°8 en 2009. Créations de « Donnez Nous Votre Argent » (2004), « Homo Sapiens Burocraticus » (2009), « Monstre(s) d'Humanité » (2012), « Garden Party » et « Cocktail Party » (2015). « Divertir ou Périr » (2019) et « HaHaHaHaHaHaHaHa » (2021). Il écrit, intervient, conseille, aide, coach et met en scène pour d'autres compagnies. Il a travaillé au Rire Médecin et enseigne régulièrement depuis 10 ans.

Options :

PIQUEMAL Jean-Marc – Formateur BMC

Danseur / Chorégraphe / Pédagogue en danse et Body-Mind Centering®

Danseur (formation en danse classique et contemporaine), notateur Laban et chorégraphe Jean-Marc Piquemal a étudié la cinétopographie Laban avec Jaqueline Challet-Haas. Il est certifié comme éducateur somatique pour le mouvement, en Body-Mind Centering®, une approche de réorganisation somatique par le mouvement et le toucher.

Il co-dirige avec Noëlle Simonet les projets de la compagnie Labkine depuis 1998. Cette compagnie est spécialisée dans la danse moderne du XXe siècle. Il va reconstruire au sein de cette compagnie des extraits ou des pièces de Caroline Carlson, Doris Humphrey, Daniel Nagrin, Hania Holm, Alwin Nikolaïs, Yvonne Rainer, Jean-Claude Gallotta. Il remonte la Pavane pour une Infante défunte chorégraphié par Kurt Joos. Il crée avec Noëlle Simonet le spectacle Dancing Red pour le Centre National de la Danse. Il travaille également avec la compagnie Fêtes Galantes.

JOLY Valéry – formatrice de chant

Chanteuse et professeure de chant

- Maîtrise de lettres modernes, Deug études théâtrales / Deug d'anglais à la Sorbonne Paris 3.
- Etudes au sein de la classe d'art lyrique au sein du Conservatoire de Boulogne Billancourt.
- Formation continue : formation à l'enseignement et à la pratique du chant prénatal et du chant polyphonique, formation à la pédagogie de l'oreille François Louche, nombreux stages AFDAS (chant danse, théâtre).
- Interprète pour la compagnie J'y pense souvent. -Pédagogue à la prison de Fresnes.
- Coach vocal pour des projets musicaux et théâtraux : les poèmes Mayas de Briceida Cuevas mis en voix et musique par Hilda Paredes.
- En projet : regard extérieur de la pièce « Le terrier » de Kafka. « Seule à seul(e) », performance solo chantée.

ROBIN Cécile – formatrice Analyse du mouvement et Acrobatie

Artiste clown, acrobate, escrimeuse

- Formation continue : diplômée de la formation professionnelle « Artiste clown » au Samovar 2017-2019, cours réguliers à l'Ecole des Arts Chinois du Spectacle, stages avec la troupe acrobatique de Tianjin en Chine, formation d'acrobatie au sol, cours au Conservatoire National d'escrime ancienne, stages de chant.
- Duo de portés acrobatiques Kissméou (représentations régulières 2018/2019), membre du collectif artistique Fût Fût Collectif (solo clownesque Melle Touche).

Les professeurs des conservatoires de Bagnolet et des Lilas interviennent également dans le cursus des stagiaires, grâce au partenariat entre le Samovar et les conservatoires d'Est ensemble, en renforcement technique instrumental, en danse, en chant et en yoga.

II – CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION

A- Modules et disciplines

Cycle 1 : en présentiel et en face à face avec les formateur.ices pour un total de **286h** réparties sur 12 semaines.

- **Masque 48h**

Découvrir les masques neutres, expressifs et larvaires, leur histoire et leurs caractères. Le masque neutre permet de trouver le geste et la simplicité de l'acteur.ice. Il permet d'alléger l'acteur.ice des gestes parasites, d'éviter le commentaire, de se concentrer sur l'essentiel et le silence. Le masque larvaire travaille sur l'animalité et la lenteur. Le masque expressif est plus dynamique, il permet plus de situations.

Apprendre et maîtriser le port du masque, son niveau et son style de jeu.

Trouver la dynamique, la voix et le corps de son personnage masqué.

Préparation et échauffement corporel spécifique au jeu masqué.

Exercices techniques du jeu masqué.

Etudes des personnages masqués.

Improvisations individuelles et collectives liées aux spécificités du jeu masqué.

- **Clown 48h**

L'improvisation est au cœur du travail du cycle 1.

Il s'agit de rendre l'acteur disponible, et de lui donner des outils pour aborder le clown.

Techniques de jeu :

-La musicalité corporelle : le rythme, le tempo, les silences.

-La clarté du jeu : immobilité, précision des intentions, distribution des regards.

-Ecoute du partenaire : conscience des focus, jeu en mineur/majeur.

-Palette et gammes des émotions et des états.

-L'état de base de chaque clown à partir de sa démarche.

-La gestuel et les rituels du clown

-La voix du clown

-Recherche de costumes

-Les éléments, l'animalité, la petite enfance au service du clown

Approfondissement des techniques de jeu et mise en lumière des premiers instants de clown.

On tend à dégager le "monde" de chacun, sa sensibilité, son physique, son rythme, ses démarches, le rapport au "bide".

- **Musique 30h**

Instruments :

Initiation ou approfondissement de solfège pour lire une partition.

Apprentissage ou approfondissement d'un instrument et technique de travail s'y afférant.

Autonomie de recherche de répertoire musical.

Création d'un ou deux collectifs.

Musique et clown :

Techniques de travail musical appropriées pour le jeu.

Travail du jeu avec l'instrument.

Création de solos, duos, trios musicaux.

- **Techniques gestuelles 58h***

Gestuel :

Apprentissage à la prise de conscience par le mouvement, destiné à une meilleure connaissance de soi-même et de sa capacité à se mettre en mouvement en vue de libérer le corps pour le jeu clownesque.

Apprentissage des techniques de mouvement pour développer le jeu dramatique qui naît d'un corps en mouvement : l'articulation du mouvement en 3d, la musicalité, le corps dans l'espace, la physicalité des émotions, la rencontre physique avec le partenaire.

Improvisations et rencontres avec l'écriture d'une séquence en mouvement.

Analyse du mouvement :

Apprendre le mouvement issu du vocabulaire gestuel de Jacques Lecoq (l'ondulation, les massues, le passeur, etc.) et du yoga et composer un enchaînement personnel

Travailler le rapport au sol, conscientiser sa présence dans l'espace et les lignes qui nous traversent.

Travailler dans le silence sa présence et l'écoute de ses sensations.

- **Chutes et claques 15h**

Développer son habileté maladroite et sa virtuosité de la gaffe.

Apprivoiser l'obstacle et s'en faire un partenaire.

Assimiler les triches, les illusions et les placements par rapport au public.

Acquérir le travail de conviction, de réaction et de reconstruction lié à l'accident comme terrain propice au jeu et au développement du personnage.

- **Texte 12h**

Se lancer dans la logorrhée verbale (parler sans arrêt, improvisation de la parole automatique) afin de libérer l'imaginaire.

Apprendre à sortir du langage quotidien et à se servir de ses difficultés pour construire sa parole.

Expérimenter la parole libre et accordée au corps.

Rendre un événement imaginaire concret par la parole.

Echauffement collectif : la voix, la respiration, etc.

Exercices d'improvisation.

Travail en groupe (2, 3, tout le groupe) puis seul.e.

- **Animaux/éléments/Personnages 24h**

Rentrer dans le mimétisme des animaux et la sensation des éléments (terre, eau, air, feu) dans le but de sortir la sensation de son propre corps. Se décaler de sa propre corporalité pour toucher d'autres sensations et être amené au personnage. Revisiter la dynamique des animaux afin de trouver un autre corps.

- **Tréteaux 10h**

Exercice constituant à synthétiser un film mythique en groupe sur un espace très restreint en un temps limité.

Développement du travail gestuel, burlesque, du travail en groupe, de la créativité.

- **Sortie de cycle 35h**

Travail sur les boîtes à outils (Autoportrait du clown et développement de sa physicalité sans dramaturgie), les parades (Marches et rythmiques du clown) et récolte des EDL (Reprise de certaines commandes présentées en EDL)

- **Parcours professionnel 5h**

Entretiens exploratoires sur la motivation et les influences du clownesque du/ de la stagiaire

Cycle 2 : en présentiel et en face à face avec les formateur.ices pour un total de 286h réparties sur 3 mois.

- **Clown 132h**

Naissance du clown en solo

« Le clown comme origine du théâtre, le nez est le plus petit des masques. Comment faire naître du théâtre en soi ? Le clown part de l'intime pour faire renaître sous nos yeux le comique et le tragique, Il parle de soi tout en étant autre.

Il est Autre dans une forme de démesure, mais qui ne va pas toujours dans le sens de l'exagération, ça peut être aussi dans l'infiniment petit; ou alors oui exagérer, mais comme un enfant, leur état est toujours pour de bon, et en même temps versatile.

Notre clown a plusieurs visages, j'en suis sûre et des biens terribles comme des très tendres et doux, laissons-les faire-dire-agir ! Ce travail est autant physique que vocal, il faudra tout d'abord accorder les deux. [...] Le but étant de reconnaître l'être clown et de pouvoir dire : il est là.»

Lucie Valon

Voix du clown : Travail de la voix parlée, chantée, de l'adresse

Répertoire : Etude et reprise d'un numéro clownesque et burlesque connu

Travail technique : Boîte à outils, 1,2,3, Comédie physique, Vignettes vidéos, Double-take, 1 clown 1 chaise (cf définition des exercices dans le tableau page 3)

Travail poétique : Recherche sans l'adresse au public (exercice de la balance, lâchers de clowns en forêt)

Travail du duo/trio

- **Texte 21h**

Se lancer dans la logorrhée verbale afin de développer l'imaginaire

Apprendre à sortir du langage quotidien et à se servir de ses difficultés pour construire sa parole.

Expérimenter la parole libre, impliqué dans le corps, à l'écoute du public

Rendre un événement imaginaire concret par la parole.

Echauffement collectif : la voix, la respiration, etc.

Exercices d'improvisation.

Travail en groupe (2, 3, tout le groupe) puis seul.

- **Bouffon 30h**

« J'ai cherché à fabriquer un autre corps, un corps de bouffon bouffi..gros !

J'ai demandé aux élèves de se transformer en ajoutant des fesses, des ventres, dans ce corps réinventé et artificiel, ils se sentaient soudain plus libres. Une bande de bouffons est dirigé par un chef. Toute la bande est là pour l'aider à formuler ce qu'il va dire. J'ai observé que ceux qui se moquaient ainsi de tout, y compris des valeurs les plus fortes, mettaient en espace le mystère des choses. Ils atteignaient le grand

- **Gestuel 30h**

Techniques gestuelles au service du jeu clownesque

- **Musique 30h**

La musique au service du jeu clownesque

Travail technique instrumental

Création de solos, duos, trios musicaux

- **Parcours professionnel 8h**

Entretiens exploratoires sur la motivation et les influences clownesque du stagiaire

- **Sortie de cycle 35h**

Récolte d'EDL, Boîte à outils, 1,2,3

CYCLE 3 : 286h sur 3 mois en présentiel et en face à face avec les formateur.ices.

- **Clown 140h**

Ecrire en solo / duo / trio

Travail d'écriture et de jeu d'une partition clownesque de 5 minutes en solo, duo et trio

(apprentissage des différentes techniques d'écriture et de jeu liées à chaque format). La forme la plus valorisante pour le stagiaire sera présentée au jury.

Travail technique : Improvisations et boîte à outils

Travail d'improvisation en clown et de la boîte à outils (autoportrait technique de son clown).

- **Gestuel 30h**

Techniques gestuelles au service de l'écriture clownesque

- **Musique 30h**

La musique au service de l'écriture clownesque en fonction des numéros conçus par les stagiaires.

Création de solos, duos, trios musicaux, techniques de travail musical appropriées pour le jeu, travail du jeu avec l'instrument.

- **A l'épreuve de la rue/la scène/la piste 40h**

Travail d'adaptation d'un numéro clownesque aux conditions de jeu de la rue (espace public), de la scène (théâtre) et de la piste (chapiteau)

- **Initiation administration/production 6h**

Initiation à la création de compagnie, d'une association, aux contrats, à l'intermittence, à la création d'un budget prévisionnel, aux techniques de diffusion...

- **Parcours professionnel 5h**

Entretiens exploratoires sur la motivation et les influences du clownesque du/de la stagiaire.

- **Sortie de cycle 35h**

Boîte à outils et présentation d'un numéro en solo, duo ou trio.

- **Bilans et entretiens collectifs**

Bilans collectifs : après chaque EDL, cours en public et en fin de formation à l'issue des cabarets et du jury.

- **Conférences**

Deux conférences obligatoires par cycle pour aborder l'histoire du clown et les artistes clowns, excentriques et burlesques phares, menées par Bernie Collins, François Morel, Ami Hattab etc

- **Options et partenariats**

Chant, Body mind centering (BMC), Acrobatie (en projet), partenariat avec les conservatoires des Lilas et de Bagnolet (proposition de cours de danse et de musique (instruments, solfèges) gratuits dans la limite des disponibilités des professeurs et des places disponibles).

B - Les « autocours » et « mises en situation professionnelle »

Les « autocours » : temps de travail personnel minimum obligatoire en présentiel et en autonomie (sans la présence des formateur.ices).

Aux modules précédemment cités s'ajoutent des temps de travail personnel (en solo ou en collectif) dit « autocours » (environ 135h en cycle 1, 134h en cycle 2 et 122h en cycle 3).

Des salles sont mises à disposition au Samovar dans la mesure des possibilités de planning et de mobilisation par les résidences d'artistes et les autres manifestations organisées par le Samovar. Ces temps sont nécessaires à la préparation des Etats des lieux et des sorties de cycles.

C - Les moyens pédagogiques et techniques :

- Un contrat de formation professionnelle continue ou une convention de formation, ainsi qu'un règlement intérieur seront co-signés par chaque stagiaire avant l'entrée en formation. Une feuille d'émargement sera co-signée par chaque stagiaire et par chaque formateur.ice afin d'attester de l'exécution de l'action de formation.

La formation se déroule principalement au Samovar et ponctuellement dans des lieux partenaires en présentiel et en cours collectif.

Pour chaque module que compose l'action de formation, le formateur.ice se présentera et rappellera le contenu et les modalités du cours.

La formation se déroulera dans le respect du programme de formation préalablement transmis aux stagiaires.

- L'organisme de formation dispose d'au moins deux salles de répétition et d'une salle de spectacle dans lesquelles est dispensée la formation.
- Les cours sont majoritairement composés d'enseignements et d'exercices pratiques en solo et en collectif sous le regard du formateur.ice et des autres stagiaires.
- Une caméra et un ordinateur sont mis à disposition. Les séquences vidéo des stagiaires sont un outil de travail et de documentation.
- Au moins un Etat des lieux est prévu pour chaque module. Ces EDL donnent lieu à des temps de travail et de répétition individuels en plus du tronc commun.
Les EDL permettent au(x) formateur.ice(s) référent(s) de suivre l'évolution générale des stagiaires

dans toutes les disciplines qui composent l'action de formation.

Les stagiaires sont régulièrement mis en situation devant un public. Ces exercices de mise en situation encadrés par un formateur.ice sont indispensables à la formation d'artistes. Ils prennent la forme de cours publics au Samovar ou hors les murs : les stagiaires travaillent au plateau avec un formateur.ice sous le regard d'un public. Ils prennent également la forme de sorties de cycle, publiques et devant jury à chaque fin de cycle. Ces sorties de cycles reprennent les exercices vus pendant le cycle et des présentations de numéros pour le cycle 3. Des entretiens collectifs (après chaque EDL, cours publics et sortie de cycle) et individuels ont lieu entre les stagiaires et l'équipe pédagogique. Dans une discussion ouverte, les formateur.ices informent le stagiaire de son évolution.

En dehors des heures de formation, Le Samovar encourage un certain nombre d'action dont les objectifs sont de développer la curiosité, nourrir le regard, et d'échanger sur les pratiques artistiques par le biais d'échanges, de rencontres et de partenariats.

Les stagiaires bénéficient de tarifs préférentiels pour la programmation du Théâtre Le Samovar (*spectacles professionnels, lectures*) et celle des lieux partenaires. Les stagiaires sont encouragé.es à découvrir la programmation du lieu

Des rencontres avec les artistes programmés ou en résidence au Samovar pourront être planifiées dans l'année Les stagiaires pourront être amenés à échanger avec d'autres écoles ou lieux de formation artistique dans le cadre d'accueil de stagiaires ou de sorties communes.

- La responsable pédagogique est la référente tout au long de la formation pour toutes questions d'assistance et d'accompagnement pédagogique et organisationnel de 9h30 à 17h30 : Aline Lepla // coordination@lesamovar.net // 01 43 60 98 08.

D - Moyens d'évaluation mis en œuvre :

L'entrée se fait sur dossier (lettre de motivation et CV, lettre de recommandation, vidéo en clown selon les cycles) et sur audition (durée : 3 jours). La progression pédagogique est jalonnée par des Etats des lieux, des cours publics et les sorties de cycle. Les EDL et cours publics ponctues chaque cycle tout au long de la formation.

- Pour les EDL, chaque formateur.ice transmet en amont des consignes de travail aux stagiaires qui travaillent ensuite en autonomie. L'Etat des lieux en lui-même prend la forme d'une présentation des travaux des stagiaires devant l'équipe pédagogique (directeur, formateur.ice référent.e, responsable pédagogique, autres formateur.rices invités). L'objectif de l'exercice est d'évaluer le mode de fonctionnement de chaque stagiaire en dehors des heures de formation, sa capacité à répondre aux consignes, à travailler seul ou en groupe et à mettre en pratique les techniques et enseignements transmis en cours.
- Le cours en public permet d'évaluer le mode de fonctionnement de chaque stagiaire en présence d'un public : sa gestion du trac, sa capacité d'écoute, de spontanéité et d'improvisation (en solo, duo, formes collectives).
- Les sorties de cycles constituent l'évaluation globale de la capacité à mettre en jeu la créature clownesque de chacun, de la mise en pratique de techniques musicales et corporelles, du jeu clownesque, de la mise en mouvement des directives de metteurs en scène.

Ces trois volets évaluent tout au long de la formation l'acquisition des compétences.

À la suite des EDL, cours en public et cabarets, des bilans collectifs sous la forme d'entretiens avec l'équipe pédagogique sont organisés. Aux entretiens collectifs s'ajoutent des bilans individuels. Les entretiens individuels par le(s) formateur.ices référent.es en lien avec toute l'équipe pédagogique

permettent d'évaluer l'évolution de chaque stagiaire. Les conclusions de ce suivi et les adaptations pour améliorer l'acquisition des savoirs et des connaissances sont ensuite discutés avec chaque stagiaire lors d'un entretien individuel de 15 minutes par trimestre.

En fin de cycle, lors du dernier bilan individuel faisant suite aux présentations du cabaret, l'équipe pédagogique (le directeur, le formateur.ice référent.e et la responsable pédagogique) annonce à chaque stagiaire s'il est admis ou non dans le cycle suivant.

En fin de cycle 3, un jury de professionnels est invité lors d'une présentation du cabaret au Samovar. Les stagiaires présentent en condition de jeu professionnelle devant le jury et un public un solo. Le jury évalue chaque stagiaire suivant une liste de critères transmis en amont et leur attribue ou non après délibération le titre « *Artiste clown* » de niveau 5 - code NSF 133 - Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles - enregistré au RNCP par arrêté du 9 avril 2018 - publiée au JO le 17 avril 2018.

À la suite de cette évaluation finale et à la délibération du jury, l'équipe pédagogique (le directeur, formateur.ices référent.es et la responsable pédagogique) informe les stagiaires des avis donnés par le jury lors d'un bilan individuel de fin de formation et de l'acquisition ou non du titre « *Artiste clown* ».

E- Les moyens d'encadrement :

Les formateur.ices : clown.es professionnel.les, circassien.nes, auteur.rices, comédien.nes, danseur.ses, musicien.nes, metteur.euses en scène... tous.tes les formateur.ices sont des artistes en activité, leurs propres expériences participent à une pédagogie en mouvement.

Chaque promotion de chaque cycle est suivie par un.e professeur.e référent.e.

L'équipe administrative de la formation : un directeur, une responsable pédagogique, une assistante pédagogique, un administrateur.

La responsable pédagogique est la référente des stagiaires : Aline Lepla 01 43 60 98 08 // coordination@lesamovar.net

F - Les sessions:

Cycle 1 :

Effectif : 14 à 18 élèves

Dates : 26/09/2022 au 18/12/2022

Cycle 2 :

Effectif : 14 à 18 élèves

Dates : 2/01/2023 au 26/03/2023

Cycle 3 :

Effectif : 12 à 16 élèves

Dates : 05/09/2022 au 04/12/2022 ou 10/04/2023 au 09/07/2023

Les modules du tronc commun ont lieu au Samovar 165 avenue Pasteur – 93170 Bagnolet.

La formation se déroule du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (tronc commun), de 18h à 20h (options) et parfois en soirée (conférences, cours publics). Un calendrier prévisionnel pour toute la durée de la formation est transmis par la responsable pédagogique 15 jours avant le début de la formation, puis un planning mensuel détaillé est transmis durant la période de formation.

Certains stages de clown ainsi que les travaux de mises en situations professionnelles pourront, selon

l'évolution sanitaire COVID 19, avoir lieu chez les partenaires suivants :

- [Le Théâtre de la Grange Dimière](#) à Fresnes dans le Val-de-Marne en Île-de-France (94)
- [Le Tapis Vert](#) à Lalacelle (61).
- Etablissements scolaires et structures du champ social de Seine-Saint-Denis (93)
- Conservatoire de danse et musique de Bagnolet et des Lilas (93)