

LE SAMOVAR

CYCLE DE CREATION – Version Longue

36 jours – 190h, en présentiel

Mis à jour le 16/10/2024

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.

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

LE SAMOVAR - 165 av. Pasteur - 93170 Bagnolet

Tél : +33 (0)1 43 60 98 08 - Fax : +33 (0)1 43 60 91 04 - www.lesamovar.net

SIRET : 434 696 480 000 12 - Code APE 9001 Z

LE SAMOVAR

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.

Objectifs pédagogiques

Ce cycle de coaching a pour but l'écriture d'un numéro clownesque et/ou burlesque professionnel en solo, duo ou trio de 15 à 30 minutes adaptable à la salle, au chapiteau et à la rue. Dans ce sens, les objectifs pédagogiques principaux sont :

- Connaître et comprendre les différentes étapes de l'écriture clownesque et être capable de concevoir une partition dramaturgique clownesque en mobilisant ses acquis techniques et artistiques.
- Définir le propos et l'intention de sa partition par la recherche et l'échange avec les acteurs d'une création (partenaires, metteur en scène, regard extérieure).
- Savoir parler de son projet et valoriser son profil auprès de professionnels programmeurs.

Ces objectifs pédagogiques sont détaillés ci-dessous :

- Dessiner le tableau de bord du spectacle : propos, petite histoire, grande histoire, motifs, sous-motifs, scénographie, parole, langage, esthétique.
- Envisager différents trajets, faire cohabiter différentes adresses ou points de vue.
- Occuper différentes fonctions : auteur, acteur, metteur en scène.
- Recevoir le présent, remarquer où est le jeu, accepter la transposition du plateau.
- Accepter les accidents, voire que l'action ou l'histoire ne soit faite que pour offrir des accidents.
- Suivre les pistes et intuitions : orchestrer les sensations, construire avec l'espace, sens de la dramaturgie.
- Laisser traverser les élans créateurs, autonomie et liberté. Ne pas se juger.
- Développer une qualité d'écoute (être « spectateur-auditeur actif ») de l'autre, de soi.
- Distinguer un style, une voix, sa propre voix. Savoir la tenir, savoir tenir des équilibres fragiles.
- Développer la capacité à réécrire (ajouter, supprimer, déplacer) pour aller dans le sens d'une parole.
- Capacité à évaluer, voire s'auto-évaluer.
- Expérimenter le processus écriture-jeu et jeu-écriture pour développer une dramaturgie des sensations (part non-narrative, chaire du clown).
- Servir la progression collective.

LE SAMOVAR - 165 av. Pasteur - 93170 Bagnolet

Tél : +33 (0)1 43 60 98 08 - Fax : +33 (0)1 43 60 91 04 - www.lesamovar.net

SIRET : 434 696 480 000 12 - Code APE 9001 Z

LE SAMOVAR

Programme de la formation

7 semaines de coaching réparties comme indiqué :

- Du 31 mars au 11 avril 2024 : Tapis Vert, Lalacelle dans l'Orne à 20 minutes d'Alençon

Objectif : **Ouvrir et définir le sujet**

Du 12 avril au 21 avril 2024 : Une semaine de pause/Travail en autonomie (Espaces de travail disponibles au Samovar selon l'occupation des salles, se renseigner auprès de la responsable pédagogique)

- Du 22 avril au 4 mai 2024 : Hangar d'inEX-, Taison à 25 km au sud de Saumur et de la Loire

Objectif : **Ecrire**

Du 5 mai au 11 mai 2024 : Une semaine de pause/Travail en autonomie (Espaces de travail disponibles au Samovar selon l'occupation des salles, se renseigner auprès de la responsable pédagogique)

- Du 12 mai au 1er juin 2024 : Le Samovar, Bagnolet (région parisienne) avec représentations publiques les 30 et 31 mai et 1er juin 2024.

Objectif : **Répéter, jouer**

Chaque étape donne lieu à des répétitions publiques/sortie de résidence le dernier jour. Les semaines de pause permettront une maturation du travail (documentation personnelle/recherche)

LE SAMOVAR

Un mot des pédagogues

Nous travaillons ensemble à la conception et création de nos spectacles depuis 2010 au sein de notre compagnie inEX-.

François œuvre principalement sur le plateau comme clown, c'est le cœur de sa pratique avec inEX- et autres compagnies comme celle du Rire Médecin.

Catherine cultive l'art du Mouvement et œuvre à l'écriture et la mise en scène de pièces clownesques ou de théâtre physique ou les deux. Elle travaille pour inEX- et à l'invitation d'autres artistes.

Nous sommes tous deux familiers du Samovar : Catherine intervient à l'école professionnelle depuis sa création (28 ans) et accompagne les jeunes clowns entre apprentissage du mouvement et accompagnement à la création.

François a longtemps enseigné l'art du clown lors des cours du soir de l'école, et intervient ponctuellement au sein de l'école professionnelle.

Nous entraînons notre collaboration depuis toutes ces belles années. Pour conduire ce cycle de création, nous comptons sur nos compétences et regards complémentaires.

Nous accueillons volontiers au sein de ce cycle de création des solos/duos/trios à dominante clown ou théâtre physique.

Si votre projet est une pièce de théâtre physique qui flirte avec l'art clownesque ou une pièce clownesque qui s'appuie sur le mouvement, soyez les bienvenus.

Catherine prend le large quand François s'attache au détail. François rentre en contact avec le cœur du clown quand Catherine s'attache à son histoire. Catherine se passionne pour l'écriture et François pour l'interprétation. Enfin tous les deux peuvent contredire ce qui vient d'être dit, et quoi qu'il arrive, se passionnent pour ces arts du clown et/ou du Mouvement et cette incroyable et exigeante aventure qu'est l'écriture d'un solo, d'un duo ou trio.

Nous sommes aussi ravis de vous accueillir pendant deux semaines dans notre lieu le Hangar d'inEX-, situé à Taizon, petit village des Deux Sèvres à 25km au sud de Saumur et de la Loire.

A très bientôt ! Au plaisir de travailler ensemble.

LE SAMOVAR - 165 av. Pasteur - 93170 Bagnolet

Tél : +33 (0)1 43 60 98 08 - Fax : +33 (0)1 43 60 91 04 - www.lesamovar.net

SIRET : 434 696 480 000 12 - Code APE 9001 Z

LE SAMOVAR

Intervenant·es

Catherine Dubois

Actrice théâtre gestuel, metteuse en scène, pédagogue du Mouvement. Elle co-dirige, avec François Pilon la Cie InEx-

Catherine écrit, met en scène et parfois interprète les créations de la Compagnie. En projet *Le Bal des Filles*, ces dernières années *OUSTE*, duo clownesque, *L'Ôtre Belle* (duo clown/geste), *Tumultes*, création gestuelle et marionnette, *C'est moi qui décide*, solo clownesque, *La Voleuse aux pieds noirs*, création gestuelle.

Elle est aussi metteuse en scène associée sur des projets extérieurs, en théâtre gestuel, cirque et jeune public. Dans ce cadre elle a collaboré avec les compagnies Lunatic, Carna, L'envolée cirque...

Elle enseigne le théâtre gestuel depuis 1996 au Samovar, école pour les clowns. Elle intervient à l'Institut d'Études Théâtrales de la Sorbonne nouvelle et à l'école Blanche Salant à Paris, au CNSAD, à l'Académie des arts du geste à Périgueux.

Praticienne de la méthode Feldenkrais, elle poursuit sa recherche sur le mouvement. Elle a été actrice pendant 15 ans au sein de la Cie du Théâtre du Mouvement dirigée par C. Heggen et Y. Marc.

François Pilon

Il intervient là où l'art, le désir, le déséquilibre, la politique, la renommée, et parfois l'argent le portent.

Il dirige avec Catherine Dubois la compagnie Inex-. Élève de Jacques Lecoq, et après plusieurs années avec La Compagnie Jolie Môme, il crée le personnage de Vulcano en 2001, qui depuis lors vit de très nombreuses aventures, à travers le duo clownesque et gestuel L'Ôtre Belle, son solo C'est moi qui décide, mais aussi des aventures au long cours comme 7 jours, 7 familles, 7 clowns et ses suites avec l'Apprentie Compagnie, La maison des Clowns, des projets de spectacles collaboratifs et d'écritures ouvertes avec le Collectif International de Clown of Marseille, les Cabarets Saltimbanques, Les Rencontres du Samovar, ou récemment CinéClown avec Les Nouveaux-Nez. L'art clownesque le porte à coécrire et commettre en scène tous ses spectacles.

Il transmet ce qu'il vit à travers le jeu clownesque à ses élèves au Samovar, et ailleurs en France ou à l'étranger.

Il est intervenu comme conseil à la mise en scène, par exemple avec Les Rois Vagabonds, Lili Cros et Thierry Chazelle, Dominique Lemaître et son solo clownesque Elle Dieu.

Suivi pédagogique

Une sortie de cycle (trois représentations) aura lieu au Samovar à la fin du cycle. Ces représentations permettront la venue dans les différents lieux de résidences et le suivi des stagiaires par le directeur pédagogique (Franck Dinet), la responsable pédagogique (Mathilde Araujo) et l'attachée pédagogique (Pascal Hintablian). Plusieurs entretiens individuels avant, pendant et après le cycle sont prévus avec Catherine Dubois, François Pilon, Franck Dinet et/ou Mathilde Araujo.

LE SAMOVAR - 165 av. Pasteur - 93170 Bagnolet

Tél : +33 (0)1 43 60 98 08 - Fax : +33 (0)1 43 60 91 04 - www.lesamovar.net

SIRET : 434 696 480 000 12 - Code APE 9001 Z

LE SAMOVAR

Informations pratiques

Durée : 7 semaines / 190h avec Catherine Dubois et François Pilon.

Hébergement :

Au Tapis Vert et au Hangar d'inEX : Des hébergements confortables en chambres individuelles ou double

Au Samovar : pas d'hébergements

Contact

Mathilde Araujo

ecolepro.lesamovar@gmail.com

01 43 60 98 08