

« ÇA PEUT TOUJOURS SERVIR »

avec David Mambouch, Maguy Marin et
Ulisses Alvarez

du 21 novembre au 02 décembre 2022

PUBLIC CONCERNÉ

Ce stage s'adresse aux professionnels de la scène, toutes disciplines confondues, danseurs, comédiens, musiciens, chorégraphes, metteurs en scène

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

L'objectif de cette formation est d'accroître pour chacun une palette d'outils « qui peuvent toujours servir » à l'interprétation et à la création :

- Acquérir une gamme d'exercices variés pour préparer le corps et la voix à l'interprétation et au jeu.
- Développer ses capacités physiques, vocales, rythmiques et musicales
- Expérimenter différentes façons de les intégrer à un travail de plateau.
- Eprouver ce qui se rapproche d'un travail de jeu masqué
- Traverser des micro-processus de création

FICHE TECHNIQUE

Durée totale	60 heures sur 10 jours
Durée hebdomadaire	30 heures
Horaires	10h00-13h00 et 14h30-17h30
Effectif minimum	6 personnes
Effectif maximum	16 personnes
Lieu de formation	RAMDAM, UN CENTRE D'ART - grand studio + grand atelier + petit studio
Téléphone	04 78 59 62 62
Email	contact@ramdamcda.org
Interlocuteur	Sally Poulin

PROGRAMME

Ce stage vise à mettre en jeu nos capacités d'invention et de composition, par le biais d'un apprentissage empirique fondé sur la méthode de l'« essai-erreur », laquelle nous contraint à inventer, faire des découvertes (heuristique), trouver des solutions. Autour d'une mise en jeu totale du corps par l'exploration du rythme, de la voix, l'exploration de la danse, du théâtre et de la musique, développer des éléments et matériaux diversifiés, (outils, accessoires, costumes, maquillages, dispositifs) en résolvant des problèmes concrets par des moyens pratiques, à partir de nos connaissances incomplètes.

Faire avec les connaissances, outils et contingences qui se trouvent effectivement à notre disposition, les « moyens du bord » comme on dit, pour nous émanciper de raisonnements qui poussent à l'inaction, le marais du mépris de soi dont parle Rancière dans *Le maître ignorant*. « Apprendre à se vaincre, à vaincre cet orgueil qui se farde d'humilité pour déclarer son incapacité à parler devant autrui ».

Aborder les prémices de l'acte créateur, qui sont autant de terrains vagues, terres en friches, que nous explorerons à partir d'éléments textuels, visuels, physiques, musicaux. Essorer littéralement ces matières, jusqu'à épuisement, tout au long du temps de recherche. Essais produits seuls ou par petits groupes, offerts au regard des autres participants, laissant peu à peu apparaître au fur et à mesure de leur propre disparition, des formes parfois très éloignées du propos initial, mais portant en elles des particularités et des singularités inattendues. Cet exercice de plongée créative, ce jeu, auquel les jeunes enfants se livrent avec tant de facilité et de joie, demande pour les adultes que nous sommes devenus, un certain courage. Il donne pourtant à chacun l'opportunité de revenir à ces moments si libérateurs d'imaginaire, de partage des responsabilités et de coopération. Par une pratique assidue on peut en muscler les modalités, vaincre les peurs, accepter les erreurs, retrouver une confiance délivrée des jugements et ainsi pouvoir s'aventurer sur des territoires inconnus, étrangers.

1ÈRE SEMAINE

En présence de David Mambouch, Maguy Marin
Grand studio + grand atelier

MATIN

Chaque matin, nous commencerons par un échauffement physique qui partira d'abord de la respiration et nous amènera peu à peu au mouvement. Il s'agit de rendre le corps disponible au jeu, notamment par le biais d'exercices qui s'appuient sur les techniques de l'aïkido et de l'aïkishintaiso. Cet échauffement se développe à partir d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et du soi vers les autres. Il vise à muscler l'endurance de la concentration, à ouvrir le corps, la voix, le regard, la disponibilité et l'écoute à sa propre sensibilité intérieure, en rapport

PROGRAMME

avec celle des partenaires et à l'espace.

Nous prolongerons la matinée par des exercices mettant en jeu la voix, le rythme, la musicalité, sous des formes diverses : ensemble, individuellement, à l'unisson ou polyphoniques.

APRÈS-MIDI

Dans la seconde partie de la journée, nous nous appuierons sur les pièces *Umwelt*, *Singspiele* et *May B* pour aborder le travail de masque, le rapport au costume et à l'accessoire, mettant l'accent sur la durée (vitesse/lenteur) d'une action physique.

Nous travaillerons à partir de photographies de visages : se plonger, le plus précisément possible, dans l'empreinte d'un visage particulier, connu ou anonyme.

Nous étudierons des postures à la fois par imitation factuelle et à la fois de manière proprioceptive en invoquant des états de corps, afin de faire émerger des figures théâtrales. Nous essayerons de percevoir la sensation intérieure de ce corps. Nous jouerons donc à devenir un autre dans un « ailleurs », effectuant une action simple, d'une durée précise. Nous travaillerons avec le métronome et/ou le chronomètre, que nous retirerons ensuite afin d'aiguiser la perception de cette durée.

Puis, nous tenterons de passer, de la façon la plus directe et la plus efficace possible, d'une image à une autre, d'une figure à une autre. Soit par « montage » de plusieurs plans (avec passage en coulisse), soit en un seul « plan séquence » à vue. Ce travail de passage d'une image à l'autre suscitera de soi-même un travail d'adaptation, d'ingéniosité, de fluidité, notamment dans le rapport aux costumes et aux accessoires.

2ÈME SEMAINE

En présence de David Mambouch, Maguy Marin et Ulises Alvarez
Grand atelier + petit studio

MATIN

Les matins continueront d'être dédiés à l'échauffement et à des exercices d'approfondissement technique de ces diverses disciplines artistiques : danse, théâtre, musique, chant, etc.

APRÈS-MIDI

La première heure sera une remise en corps et en jeu par le biais d'exercices de comédiens, ainsi qu'à l'exposition des contraintes de la suite de l'après-midi.

Ensuite, les participants se diviseront en groupes de 3 ou 4. Chaque groupe disposera alors d'une heure pour composer rapidement une forme courte de 3 minutes.

PROGRAMME

Dans chaque groupe, un participant sera désigné comme « porteur » du projet. La nature de la forme à créer sera discutée par le groupe dans son entier et les autres participants prendront en charge les différents aspects de la forme à créer (décor, lumière, son, costume, accessoire, etc). Les participants sont ainsi confrontés, dans l'urgence, aux problèmes d'une création dans son ensemble.

Les membres du groupe seront également les interprètes de la forme. Suite à cette heure de préparation et de répétition, les différentes formes seront exposées à l'ensemble du groupe. Elles feront l'objet de critiques et pourront éventuellement être reprises et retravaillées.

Il ne s'agit bien sûr nullement de faire ainsi « aboutir » une forme mais de nous poser question : « Qu'est-ce qu'une idée ? Qu'est-ce qu'une forme ? Comment la mettre en œuvre, comment la rendre possible ? Comment lui donner corps ? » Une question qui n'appelle nulle réponse définitive mais qui vise à ouvrir le plus largement possible un champ d'expérimentations, non seulement intellectuel mais factuel, par l'action. Confrontés à l'urgence, les participants se trouvent dans l'obligation de proposer, d'inventer, de réagir, de faire preuve d'esprit pratique, d'ingéniosité et de capacité d'adaptation, faisant ainsi émerger l'essence d'un processus de création.

Au terme de ces 2 semaines, les participants auront acquis une gamme d'exercices variés pour préparer le corps et la voix à l'interprétation et au jeu. Ils auront développé leurs capacités physiques, vocales, rythmiques et musicales, expérimenté différentes façons de les intégrer à un travail de plateau. Ils auront éprouvé ce qui se rapproche d'un travail de jeu masqué et ainsi ouvert leur disponibilité à faire exister des figures théâtrales, par un usage minimaliste et précis du corps et de la posture.

Enfin, ils auront traversé des micro-processus de création au travers desquels ils auront acquis de l'expérience dans le partage et la mise en œuvre d'idées scéniques, étendu leur capacité à donner forme à ces idées.

L'objectif de cette formation est d'accroître pour chacun une palette d'outils « qui peuvent toujours servir » à l'interprétation et à la création.

Dans nos métiers artistiques, nous constatons souvent que la peur de rater peut se transformer en impossibilité d'agir. Or toute création s'amorce en premier lieu à partir de ces « jets » plus ou moins efficaces, ces tentatives dont certaines « échouent ». C'est dans l'enthousiasme de ces tentatives départies de jugement et d'inhibition que se forme la liberté créative de chacun. Il faut se résoudre au tâtonnement, aux hésitations, aux questions, inhérentes au travail de recherche artistique. L'objectif de cette formation est de renforcer notre capacité à accepter ce processus chaotique duquel peuvent émerger des formes inattendues et étonnantes.

ASSIDUITÉ

Il est obligatoire pour les stagiaires de suivre la totalité de la formation. Il n'est pas possible d'assister à des demi-journées éparses selon une formule « à la carte ».

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Ce stage s'appuie à la fois sur une transmission théorique, orale, et pratique, à partir d'exercices concrets. Peu importe le niveau de connaissance et l'expérience pratique du participant.

Les formateurs :

- expliquent l'action devant être intégrée
- regardent ce qui est produit par les participants
- font avec le groupe
- travaillent à partir des difficultés rencontrées
- écoutent et répondent aux questions des stagiaires.

Les questions directes sont bienvenues et permettent d'éviter tout retard individuel.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle continu. Évaluation des acquis à partir d'exercices portant sur des exercices/mises en situation à travailler en grand et petit groupe. Nous nous départissons ici d'une vision du stage professionnel comme un cadre individualisant, et l'envisageons au contraire comme le cadre de l'expérimentation d'une technique d'enseignement qui s'appuie elle-même sur la multitude des participants, sans pour autant renier la singularité de chacun.

La question de l'évaluation ne se pose donc pas en termes de résultats à obtenir, mais plutôt d'évolution et de trajet parcouru par le groupe durant les deux semaines. Les discussions quotidiennes en fin de séance viendront alimenter ce parcours et l'ajuster à la réalité du groupe et des stagiaires qui le composent, afin de trouver un équilibre entre les attentes des stagiaires d'une part, et les compétences, propositions et intentions des formateurs d'autre part.

MOYENS MIS A DISPOSITION DES STAGIAIRES

- Moyens techniques : plateau du grand studio (plancher de danse sur double lambourrage en châtaigner clair de 240m² / 20m d'ouverture x 12m), système de diffusion sonore amplifié, gradins, petit studio pour étirements et travail de groupe, et grand

atelier, douches, vestiaire, stock d'accessoires et de costumes, bibliothèque, instruments de musique...

- Cadre d'accueil : RAMDAM, UN CENTRE D'ART est un lieu dédié au travail artistique, pensé comme un outil pour la création, la recherche, la transmission et la vie quotidienne. Une cuisine entièrement équipée et un foyer pour prendre les repas sont à disposition des stagiaires, ainsi que 8 places en hébergement. Un bureau équipé, une bibliothèque ainsi qu'un accès wi-fi sont aussi à disposition.
- Le personnel : les 2 salariés de RAMDAM, UN CENTRE D'ART sont à la disposition des stagiaires et du formateur pour l'ensemble des questions administratives (inscriptions, financement de la formation, prises en charge Afdas, ...) et pour les accueillir pendant la semaine (présentation du lieu et de son activité, règles de vie commune, accompagnement technique, entretien des locaux, hébergement, conseils et informations sur la région lyonnaise et les services à proximité de RAMDAM, UN CENTRE D'ART...).
- Un livret d'accueil est envoyé aux stagiaires avant leur arrivée. Ce livret répertorie toutes les informations importantes à connaître concernant RAMDAM, UN CENTRE D'ART et ses alentours.

Pas d'hébergement possible.

Une cuisine collective et des sanitaires seront à votre disposition.

ACCESSIBILITÉ

Nous avons à cœur de proposer des formations qui s'adaptent à chacune des spécificités de nos stagiaires, n'hésitez pas à nous contacter si votre venue nécessite une adaptation des moyens de travail ou de la formation (adaptation à un handicap ou autre).

FORMATEURS

David Mambouch et Maguy Marin seront présents sur l'ensemble de la formation. Ulises Alvares interviendra sur la seconde semaine uniquement. Ils sont tous trois artistes partenaires de RAMDAM, UN CENTRE D'ART

DAVID MAMBOUCH

Il est formé comme acteur à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de 2001 à 2004, notamment avec Jerzy Klesyk. De 2004 à 2010, il est comédien de la troupe permanente du Théâtre National Populaire. Parallèlement, il tourne en tant qu'acteur pour le cinéma et la télévision.

Après une formation d'écriture de scénario, il co-écrit plusieurs long métrage, écrit et réalise également de nombreux courts métrages, entre autres avec Laure Giappiconi et Olivier Borle, une mini-série en 12 épisodes intitulée *La Grande Cause*.

Auteur pour le théâtre, il écrit *Kaveh Kanes* (2003, mise en scène de Catherine Hargreaves, ENSATT), *Terrible* (Européennes 2004, Théâtre Les Ateliers), *Premières Armes* (2007, mise en scène par Olivier Borle au

TNP), *Noires Pensées, Mains Fermes* (2008, mise en scène par l'auteur au Théâtre Les Ateliers à Lyon) et *I-A* (2017, mise en scène Olivier Borle au Théâtre des Clochards Célestes). En 2021, pour Philippe Vincent et la Cie Scènes, il écrit *La fin de l'humanité*.

En 2015, il met en scène *Juan* (Théâtre National Populaire), puis *Hamlet-Machine* (Théâtre du Point du Jour) en collaboration avec Philippe Vincent. Avec Agnès Potié, il collabore sur le solo *Kutabuk*, dont il signe également la bande sonore. Il est l'un des neuf auteurs de *passion(s)*, premier Laboratoire Artistique de RAMDAM, UN CENTRE D'ART (2016, Montpellier Danse) et à l'origine d'un second Laboratoire, *Nuaj Live Tribute* (2016, RAMDAM, UN CENTRE D'ART). De 2016 à 2019, il est également collaborateur et interprète du chorégraphe Pierre Pontvianne (Cie PARC) avec lequel il crée notamment la pièce *Mass* en septembre 2018 aux Ateliers de Paris, spectacle dans lequel il écrit et joue son propre texte *Sarabande*.

Depuis 2012, il collabore avec la Cie Maguy Marin, comme réalisateur d'abord, pour le film *nocturnes*, adaptation cinématographique de la pièce éponyme, et comme interprète aussi pour les reprises de *May B* et *Umwelt*. Il crée aux côtés de Maguy Marin et Benjamin Lebreton le solo *Singspiele*, dont il est interprète et créateur sonore.

En 2018, il réalise le documentaire Maguy Marin *L'Urgence d'Agir* (prix de la critique) qui sort en salles en mars 2019. Il réalise également *JOTR*, d'après la pièce *Janet on the roof* du chorégraphe Pierre Pontvianne. Il a également réalisé le film « *MAY B* », qui sort en salles fin 2020.

En 2020, il compose la musique pour le spectacle *Mangeclous* d'après Albert Cohen, mise en scène par Olivier Borle et pour *Y aller voir de plus près* de Maguy Marin, spectacle pour lequel il co-réalise aussi avec Anca Bene un film diffusé sur le plateau pendant la pièce.

Depuis 2019, il travaille sur un projet de série TV : *Dybboukim - Il était une fois en terre promise*, lauréat Beaumarchais écriture TV et bénéficiaire de l'aide au concept du CNC.

MAGUY MARIN

LA COURSE DE LA VIE

Il y a un lieu de naissance, autre qu'une ville. Toulouse. Un emplacement atteint suite à une série de déplacements provoqués par des mouvements politiques en Espagne. Ainsi, grandir par là, en France, au tout début des années 50. Puis il y a un désir de danser qui se confirme par un enchaînement d'études - de Toulouse, à Strasbourg puis à Mudra (Bruxelles) Maurice Béjart, Alfons Goris et Fernand Schirren ... dans lequel se manifestent déjà des rencontres : les étudiants acteurs du Théâtre National de Strasbourg. Une volonté qui s'affirme avec le groupe Chandra puis au Ballet du XXème siècle. Le travail de création s'amorce aux côtés de Daniel Ambash, et les concours de Nylon et de Bagnolet (1978) viennent appuyer cet élan.

FAIRE À PLUSIEURS

De 1980 à 1990, portée par la confiance de l'équipe de la Maison des

arts de Créteil, la recherche se poursuit avec Christiane Glik, Luna Bloomfield, Mychel Lecoq et la complicité de Montserrat Casanova. Une troupe se constitue renforcée par Cathy Polo, Françoise Leick, Ulises Alvarez, Teresa Cunha, et bien d'autres encore.

Chercher toujours, avec une composante, une compagnie qui deviendra en 1985 le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. Une tentative de travailler à plusieurs et pouvoir en vivre, soutenue par une intense diffusion de par le monde. En 1987, la rencontre avec Denis Mariotte amorce une longue collaboration qui ouvre le champ des expériences par un questionnement mutuel hors des cadres d'un champ artistique spécifique.

FAIRE - DÉFAIRE - REFAIRE

1998, une nouvelle implantation.

Un nouveau territoire pour un nouveau Centre chorégraphique national à Rillieux-la-Pape, dans le quartier de la Velette. Avec la nécessité de reprendre place dans l'espace public. Un croisement de présences qui agit dans un espace commun : Un "nous, en temps et lieu". Ainsi chercher en ce lieu la distance nécessaire pour renforcer notre capacité à faire surgir « ces forces diagonales résistantes à l'oubli » (H. Arendt).

Le travail se poursuit dans une pluralité de territoires - du Studio, au quartier de la Velette, aux villes partenaires, jusqu'aux villes d'autres pays. Un travail où s'entremêlent des créations, des interventions multiples où l'exigence artistique ouvre des pistes qui dépassent le désir convivial immédiat d'un être ensemble.

Avec l'arrivée en 2006 d'un nouveau bâtiment - pour le CCN de Rillieux-la-Pape. Un lieu à habiter et à co-habiter, un laboratoire citoyen qu'est l'art de la scène destiné aux regards de la cité pour qu'ait lieu le geste d'une poésie publique. Faire que se fabrique et s'exprime par l'adresse publique, de lieux en lieux, de villes en villes, de pays en pays, la part d'existence que l'art nous renvoie. Et par-delà ces multiples endroits, partager les moyens, les outils, les expériences et les actions. Croiser les champs artistiques, créer, soutenir des recherches, ancrer des actes artistiques dans divers espaces de vie sociale, des écoles aux théâtres, des centres d'art aux centres sociaux, des espaces publics aux habitations ouvertes, des lieux de recherches aux maisons de quartier en faisant vivre le geste artistique comme puissance poétique du faire et du refaire les mondes.

L'année 2011 sera celle d'une remise en chantier des modalités dans lesquelles s'effectuent la réflexion et le travail de la compagnie. Après l'intensité de ces années passées au CCN de Rillieux-la-Pape, s'ouvre la nécessité d'une nouvelle étape en reprenant une activité de compagnie indépendante. Cette décision importante répond au désir toujours très vivant et impératif d'expérimenter autrement l'enjeu que présente l'acte de création, comme un potentiel capable de prolonger sous d'autres formes ce qui en est le cœur.

Après un passage de 3 années à Toulouse, ville qui accueillera pour un court temps cette nouvelle aventure, sans répondre favorablement au besoin impérieux d'un espace de travail pérenne pour une compagnie permanente, l'idée d'une installation à ramdam, une ancienne menuiserie acquise en 1995 grâce aux droits d'auteur à Sainte-Foy-lès-Lyon a pris corps. Ce lieu est activé depuis 17 ans par une association qui propose aux artistes des résidences, de la formation et des ouvertures publiques. Ce projet actif et pérenne est actuellement soutenu par la Région Rhône Alpes, l'Etat et la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon.

L'installation de la compagnie dans ce lieu en 2015 permet de continuer à ouvrir l'espace immatériel d'un commun qui cherche obstinément à s'exercer et enclenche le déploiement d'un nouveau projet ambitieux : RAMDAM, UN CENTRE D'ART.

ULISES ALVARES

Il commence la danse à 18 ans, au Conservatoire de l'Université du Chili à Santiago. Ensuite, au fil des rencontres, il travaille avec différents chorégraphes dont Karen Connolly, Victoria Larrain et au Ballet Nacional Chileno.

C'est en 1986 qu'il vient en France et qu'il rencontre la Compagnie Maguy Marin avec laquelle il entame un long parcours. Une complicité singulière depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, à l'intérieur de laquelle, il participe à toutes les créations en tant qu'interprète. En 1995, il crée *Laps*.

Dans cet élan Maguy Marin lui propose de concevoir une pièce chorégraphique pour la Compagnie. Il crée alors *Un*, présenté à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil en novembre 1996. En 2000, dans le cadre du programme « Pièces détachées » porté par la Compagnie Maguy Marin, il crée *Entrevue*, une pièce conçue et interprétée par Cathy Polo et lui-même. En 2004, il réalise un nouveau travail chorégraphique, avec quatre danseurs, *Semblance*.

En 2016, il participe en tant qu'auteur et interprète à la création *passion(s)* projet du laboratoire de recherche artistique de RAMDAM, UN CENTRE D'ART. Actuellement il porte un nouveau projet chorégraphique, *Briques*. Ces longues années d'évolution artistique l'ont amené aussi à développer une riche activité pédagogique auprès de danseurs débutants, amateurs et professionnels. Il est aujourd'hui artiste partenaire de RAMDAM, UN CENTRE D'ART.

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

> Coût pédagogique :

Tarif OPCA : sur devis

Tarif plein (salarié permanent ou intermittent) : 950€

Tarif réduit (étudiant, personne sans emploi) : 800€

Tarif très réduit (minimas sociaux) : 700€

(dont arrhes : 200€, sauf OPCA pas d'arrhes)

Il est possible de régler en plusieurs fois.

> Adhésion à RAMDAM, UN CENTRE D'ART :

10€ d'adhésion à RAMDAM, UN CENTRE D'ART (valable un an de date à date).

L'adhésion vous permet d'assister gratuitement aux ouvertures publiques.

Si vous êtes déjà adhérent, votre adhésion doit être valable sur toute la durée du stage.

> Prise en charge

Nous vous ferons un devis, vous devrez ensuite vous adresser directement à votre conseiller A.F.D.A.S. ou Pôle Emploi.

DOSSIER D'INSCRIPTION

Clôture des inscriptions une semaine avant le début du stage. Il est indispensable de rentrer rapidement en lien avec le conseiller A.F.D.A.S. ou Pôle Emploi de votre région il faut compter a minima 3 semaine avant le début du stage pour déposer un dossier auprès de ces organismes.

Téléchargez-le formulaire d'inscription sur notre site. Renvoyez-le accompagné des pièces demandées.

Vous recevrez alors une réponse rapidement.

Si demande AFDAS : il vous faudra compléter et renvoyer le devis que nous vous auront fait parvenir à votre conseiller, accompagné du programme pédagogique, de votre cv et d'une lettre de motivation à l'attention de l'AFDAS. Si demande Pôle Emploi : un devis sera à valider sur votre compte Kairos (Pôle Emploi) et un mail à envoyer à votre conseiller pour appuyer le bien-fondé de votre demande.

+ D'INFOS

Sally Poulin au 04 78 59 62 62 ou sur accueil@ramdamcda.org