

Les Ateliers Devos

Autour de l'écriture et de l'univers de Raymond Devos
Réalisé avec le soutien de la Fondation Raymond Devos
Et en lien avec l'Inspection d'Académie

“Une goutte de confiance peut changer la scolarité d'un enfant voire sa vie.”

Direction Artistique : **Éric Bouvron**

Les enfants des écoles, collèges et lycées ou des conservatoires s'approprient l'univers de Raymond Devos et le transcrivent à leur manière dans une discipline artistique enseignée par un artiste professionnel.

Nos Moyens

- S'appuyer sur de beaux textes, sur la valeur des mots, la poésie universelle qui s'en dégage, l'humour.
- Développer les capacités de s'exprimer des enfants (physiques et orales) par un travail corporel afin de dépasser les inhibitions.
- Improvisations (pour laisser libre cours à la spontanéité corporelle et à la créativité).
- Travail sur le rythme.
- Apprentissage d'une discipline artistique.
- Proposer une approche ludique et divertissante qui favorisera le plaisir des enfants et donc libérera leur créativité.

Nos Objectifs

- Découvrir, réinventer, créer au travers de l'écriture de Raymond Devos.
- Aborder le travail en groupe : respect des autres et développement de l'écoute.
- Recherche du développement du lien à l'intérieur du groupe.
- Apprendre à affirmer des propositions personnelles face à un groupe, à développer la confiance en soi.
- Favoriser des énergies créatives donc, enrichissantes et positives.
- Rechercher sa propre expression artistique en s'appuyant sur l'écriture d'un auteur et au travers d'une discipline.
- Restituer le travail lors d'une représentation publique pour donner aux enfants l'expérience de la scène.

Avec des classes d'écoles primaires, collèges et lycées ou des conservatoires

Durée et Fréquence

Un atelier de 1h30 par semaine dans chaque classe sur une période de 4 semaines

Visite du Musée Raymond Devos à St Rémy-les-Chevreuse

A la fin de la série d'ateliers, si les conditions sanitaires le permettent, les classes seront invitées à visiter le Musée afin de découvrir encore plus en profondeur l'univers de Raymond Devos.

Restitutions

Représentations scéniques publiques (avec répétition générale) dans un théâtre composées de numéros courts créés par les enfants et mis en scène par l'intervenant artiste.

Artistes intervenants et ateliers proposés

Marguerite Chaigne : comédienne : atelier théâtre et expression corporelle

Raphaël Callandreau, chanteur, auteur, compositeur : atelier écriture et chant.

Véronique Perrault, auteur, compositeur, chanteuse : atelier chant et expression scénique.

Brock, comédien, bruiteur vocal et à objets : atelier bruitage

Témoignages des enseignants

"Les enfants ont adoré ! Certains se sont révélés, ont mis en évidence des compétences qu'ils ignoraient avoir." **Chevreuse - École Jean Piaget - Classes de Mmes Brossard et Pacholarz**

"Les répétitions ont demandé beaucoup de travail (mémorisation, gestuelle, jeu théâtral...). La restitution était un spectacle drôle, très dynamique." **École d'Hermeray – Mme Béatrice Rossignol - Institutrice**

"J'ai été enthousiasmée par les propositions des artistes pour aider les élèves à s'appropriier les textes de Raymond Devos. Le travail du réalisateur a été un formidable compromis entre le théâtre et le film, c'était passionnant." **Inspection d'Académie de Rambouillet - Jocelyne Hesling**

"J'ai adoré travailler sur ce projet et Arthur Colignon est un intervenant de grande qualité. Ce fut un échange très enrichissant." **École d'Arbouville - Mme Ghiringhelli - Institutrice**

"De par ses compétences et son savoir-faire, Brock a permis à chaque élève de trouver sa place et de s'exprimer. Superbe expérience à renouveler." **Rambouillet - École Gambetta Foch - Annie Bouchard**

"Les élèves attendaient chaque semaine la venue de Raphaël et on a pu voir au fil des séances comment ils ont réussi à tous se libérer en chant et à prendre confiance et plaisir. Ce fut une expérience très riche, appréciée de tous." **Collège de Noisy-le-Roi - Jessica Silly - Professeur**

"Pour beaucoup, cela a été l'occasion de s'épanouir autrement et de pouvoir se laisser aller, d'oser dans l'imaginaire. Toute la classe s'est approprié les jeux de langue de Raymond Devos au travers des divers textes que nous avons lus, décortiqués, parfois mimés ou juste écoutés. Nous avons avancé des tas d'idées ou imaginé un tas de situations comiques." **Buc - École Pré-Saint-Jean - Sandrine Aucours - Institutrice**

"Les enfants comprennent les jeux de mots et aiment jouer avec eux, ils appréhendent un univers nouveau. Les mots tels une pâte à modeler deviennent source de jeu et de plaisir." **Bougival École Claude Monnet - Sophie Sutour - Institutrice**

"Excellent filling avec Véronique qui a su créer, en peu de temps, un climat de confiance, de liberté et d'imaginaire propice à la création collective de la mise en scène. Même les élèves les plus timides se sont 'pris' au jeu." **Bougival - École Claude Monnet - CE2 - Natacha Margerie - Institutrice**

Véronique Perrault

Atelier de chant et d'expression scénique

Échauffement physique et vocal, conscience du corps, libération de l'expression vocale des enfants

Auteur - Compositeur – Chanteuse

Formation Classique conservatoire Viroflay. Puis en particulier avec Mady de la Preugne, Marie-José Ledru, au CIM... Formation au travail sur le souffle et la voix avec Michèle Legoff et Régis Cuvellier, Jacques Castermane, Patrick Torre (yoga du son), travail sur le corps danse libre Malkovsky.

Auteur-compositeur et direction artistique du spectacle *"le voyage du dedans"* soutenu par la fondation Nicolas Hulot (spectacle musical joué, chanté et dansé par des enfants et adolescents).

Francofolies de La Rochelle avec la caravane, Petit journal Montparnasse, New morning avec les groupes Vendredi et Voyeur. Auto-prod album *"un extraordinaire jour"*.

Chanteuse choriste comédienne, pour Richard Gotainer, Jean Leloup, Farid Chopel, Laam, Julien Clerc, Florent Pagny, Louis Bertignac, Gilbert Bécaud, Patricia Kaas, Michel Fugain.

Formateur :

Ateliers et stages chant travail sur le corps le souffle et la voix, séances individuelles et groupe, adultes, adolescents, enfants au Théâtre D. Sorano Vincennes et Aulnay sous Bois, association l'être en chanteur.

Ateliers chant Canal 93 à Bobigny pour l'association Chroma.

Ateliers pour adolescents dans le cadre de Yvelines Campus, organisé par le Conseil Général des Yvelines.

Ateliers pour Primaires et adultes à l'Espace des deux Rives de Pîtres (27) dans la cadre du *"Festival des mots et des Maux"* en 2009.

Ateliers chant auprès des personnages âgées de l'Ephad de Pont de l'Arche (27) de juin 2012 à mars 2013.

Ateliers Devos

L'accompagnement que Véronique Perrault propose intègre à la fois, ses expériences au développement personnel et formations « Médiateur artistique des arts de la scène » et art thérapie à l'INECAT, travail du souffle et de la voix, yoga du son et 20 années en tant que professionnelle du spectacle, auteur compositeur, entre autre, du spectacle musical élu « coup de cœur 2006 » par la fondation Nicolas Hulot joué et chanté par des enfants « le Voyage du dedans », sur scène pour de nombreuses tournées dans le milieu de la variété et chanson française (F Pagny, J clerc, R. Gotainer, I. Bertignac, P.Kaas...) les émissions musicales télévisées, au théâtre, en studio pour les enregistrements d'albums, spots publicitaires, génériques TV, illustrations sonores... Après un échauffement physique et vocal et une prise de conscience du corps et de son implication dans le chant, les enfants seront guidés et aidés dans la libération de leur expression vocale en s'inspirant de l'univers de Raymond Devos.

Brock

Atelier de bruitage

Création de l'univers sonore par des bruits avec la bouche, les voix, des instruments de musique, des objets.

Comédien, bruiteur vocal et à objets

Après une formation au conservatoire d'art dramatique de Toulouse, Brock poursuit sa formation à l'atelier école du Sapajou à Montreuil sous la direction d'Annie Noël où il se perfectionne en chant, acrobatie, combat scénique et danse.

De son vrai nom Stéphane Broquedis, Brock, pseudonyme créé en hommage au clown Grock, est un comédien d'autrefois. Ami du cirque, auquel il a emprunté sa solide débrouillardise et son goût du boniment, il a boulingué sur les routes avec la Troupe du Phénix. Son allure d'ogre au cœur tendre en inspire plus d'un, de Louis Malle à Jean-Paul Farré, Anne Bourgeois, Justine Heyneman, Gérard Rauber, Ned Grujic... Il a interprété plusieurs créatures des *Fantaisies*, spectacles-promenades mis en vie par Stéphanie Tesson au Potager du Roi et il accompagne les spectacles de Phénomène et Cie, de la régie à la construction du décor, sans oublier de passer par le jeu – bruiteur à ses heures, et personnalité hors du commun.

Il a joué avec Victor Haïm dans *La Peau d'un fruit* (m.e.s. Anne Bourgeois, Th. du Rond-Point/ 2006), puis récemment dans *A nous d'œufs* et *Les Impromptus du Terroir*, textes de Stéphanie Tesson, composés sur mesure pour lui. Après avoir récemment joué dans *Drôle de couple* de Neil Simon (m.e.s. Anne Bourgeois, au Th. des Nouveautés), il interprète entre autre le rôle de La Rumeur dans *Revue d'un Monde en vrac* (de et m.e.s. St. Tesson, Théâtre 13).

Au cinéma il est dirigé par Louis Malle dans *Milou en mai*, et apparaît dans plusieurs séries télévisées, les "*Pourquoi de Monsieur Pourquoi*" de Philippe Vandel, "*Jamais deux sans toi*", "*Paradis d'enfer*", "*Les Mariés*" de la deux, "*Mathilde Armani*" et "*P.J.*". Il a tourné dans le téléfilm "*La prise en Passant*" réalisé par Gilles Mimouni sur France2.

Formateur

Depuis 1999, donne des ateliers aux amateurs et aux professionnels à l'Atelier Laestra Pontin.

Ateliers Devos

Brock partira de textes répertoriés dans "Sens dessus dessous", qu'il travaillera par petits groupes ou en classe entière.

Certains des élèves diront le texte pendant que d'autres feront exister l'univers sonore grâce à des :

- bruits avec la bouche
- ambiances avec leur voix (par exemple : le bruit du mouvement de la mer)
- instruments de musique
- objets incongrus apportés par Brock et utilisés par les bruiteurs professionnels

- objets recherchés dans la classe

Marguerite Chaigne

Atelier de théâtre et d'expression corporelle

Des mots à l'image, des images aux mots ou comment le corps vient prolonger la parole.

Comédienne, danseuse

Artiste pluridisciplinaire, Marguerite partage son travail entre la scène, la création et la transmission. Si ses premiers amours vont à la danse contemporaine et à la chorégraphie, elle développe également un travail de comédienne, metteur en scène et récemment auteur. A la direction artistique de la Cie 13.azimuts depuis 2013, elle y crée et interprète plusieurs pièces aux côtés d'artistes aux horizons variés (théâtre, cirque, arts plastiques, vidéo).

En parallèle d'études de Lettres et de Management culturel, Marguerite se forme au Conservatoire de Bordeaux, où elle obtient son Diplôme d'Études Chorégraphiques en danse contemporaine. Sa route croise rapidement celle du théâtre, dont les collaborations enrichissent son parcours et renforcent son envie de mêler la voix au corps (Pip Utton, Haim Adri, Marine Montaut, Eric Bouvron).

Elle vient d'entamer une collaboration avec la chorégraphe Ingrid Bizaguet dans le cadre du projet *Périnée, mon amour*.

Elle intervient dans le cadre d'ateliers de création pour des publics amateurs et en parallèle pratique et enseigne le Hatha et Vinyasa Yoga (certification Yoga Alliance).

Atelier Devos

Thématique : Raymond Devos mis en mots et en corps.

Des mots à l'image, des images aux mots ou comment le corps vient prolonger la parole.

Objectifs :

- Aborder l'œuvre de Raymond Devos et les subtilités de sa langue par les médias du théâtre, de la danse et du mime.
- Découvrir la pouvoir du langage (jeux de mots/sens multiples/langage non verbal)
- Construire un ou deux tableaux à partir d'une sélection de textes de R. Devos
- Sensibiliser les participants à l'art théâtral et corporel et au mélange des genres
- Accompagner les participants dans l'acte de création avec les outils vocaux et corporels dont chacun dispose

- Impliquer les participants dans une réflexion scénique : comment mettre en scène ce que R. Devos met en mots/images

Méthode :

En s'appuyant sur des textes sélectionnés de Raymond Devos et à travers des exercices scéniques ludiques qui engageront autant le corps que la voix :

- échauffement corporel (yoga-danse) et théâtral
- découverte et analyse des textes pour en comprendre les enjeux du texte et les restituer sous une forme scénique libre
- relever les jeux de mots et les double sens et les recréer à travers un contexte et langage différents (situation théâtrale, mime, danse)
- choisir un texte, répartir les rôles et proposer une idée de mise en scène
- définir la mise en scène finale et répéter la proposition scénique
- restitution publique

Les ateliers se diviseront en 5 temps :

Atelier N°1. Rencontre du groupe et échange autour des textes

Si cela est possible, les textes choisis seront abordés avec l'enseignant référent en amont des ateliers.

Échauffement.

Jeu : résumer le texte en racontant une histoire (en solo ou duo) :

→ de façon libre → seulement avec la voix → seulement avec le corps → avec la voix et le corps

Devoir 1 à préparer en amont de l'Atelier N°2 : relever les jeux de mots/double sens. En choisir un ou deux et les recréer à travers un contexte et langage différents

Atelier N°2. Jouer les mots

Échauffement.

Restitution du D1 et jeux théâtraux et corporels à partir des propositions des participants

Choix d'un texte et répartition. Travail sur les intentions/intonations de jeu et de corps.

Devoir 2 à préparer en amont de l'Atelier N°3 : apprendre par cœur son texte et réfléchir à une mise en scène

Atelier N°3. Mettre en scène

Échauffement.

Restitution du D2 avec les propositions de mise en scène

Définition collective du chemin de mise en scène (début – enchaînement – transitions - fin)

Devoir 3 à préparer en amont de l'Atelier N°4 : réviser son texte et le chemin de mise en scène

Atelier N°4. Répétition (1/2)

Échauffement.

Reprise de la mise en scène.

Travail sur la mémoire, le rythme et la fluidité.

Devoir 4 à préparer en amont de l'Atelier N°5 : répéter dans sa tête, son cahier, sa chambre, son salon !

Atelier N°5. Répétition (2/2)

Échauffement.

Répétition de la proposition scénique.

Travail sur les détails.

Devoir 5 en amont de la restitution : répéter !

Raphaël Callandreau

Atelier écriture et chant

S'inspirant d'un texte de Devos, écriture et interprétation d'une chanson

Chanteur, Auteur, compositeur.

On ne peut pas parler de Raphaël Callandreau sans évoquer son rapport privilégié avec les femmes. Ses premiers poèmes, ses premiers sketches, ses premières compositions au piano à l'âge de 9 ans sont dédiées aux boucles brunes, blondes et rousses de ses petites amies. Bien avant l'heure où l'on doit faire ses choix, la voie professionnelle de Raphaël est toute tracée : il sera dans le music-hall ! Il veut pouvoir séduire à la manière des grands maîtres que sont Gainsbourg, Dutronc, Bashung et autres Souchon, Voulzy...

Dans son spectacle "Le Raphou Show", vêtu d'un élégant costume noir rayé de blanc, Raphou nous raconte sur un ton swingo-déjanté ses mésaventures sentimentales, ses cauchemars lorsqu'il doit dormir seul, mais aussi ses réflexions sur des sujets aussi graves que la cigarette, la colocation ou la compensation des manques affectifs par la nourriture ...

Formateur

Professeur de piano, coach pour chanteurs à l'UAICF, la Compagnie de l'Instant, la Compagnie de la Reine Blanche, le Pôle musical d'Orgemont.

Professeur de formation musicale et d'éveil musical, en milieu scolaire ainsi qu'à la Compagnie Pleins-Feux. Direction des ateliers d'écriture et d'improvisation : "Chansons pressées" à la Compagnie Pleins-Feux, et au sein du collectif "l'Esperluette", ainsi que pour le centre social L'Espace des Deux Rives de Pîtres (27) au sein de l'association "les Passionnés du Rêve" pour tout type de public allant de la crèche aux adultes avec de nombreux ateliers en primaires.

Ateliers Devos

En préambule...

Raymond Devos est aussi reconnu comme humoriste que comme auteur. Dans son écriture, la subtilité du langage et l'absurde des situations mérite et nécessite la plus grande attention, de la part du spectateur comme de la part de celui qui cherche à en saisir l'intérêt artistique et intellectuel.

En adaptant et en chantant de manière collective un écrit de Devos, l'élève sera amené à chercher les références, les jeux de mots, les sous-entendus, et s'enrichira du talent littéraire offert par cet auteur.

Le déroulement suivant est donné à titre indicatif. Selon le niveau et l'énergie du groupe, les étapes peuvent changer.

1) Principe de l'adaptation :

Dans un premier temps, trois textes de Raymond Devos seront proposés au groupe. Après lecture, on choisira démocratiquement celui qui nous inspire le plus (probablement celui qui fait le plus rire !). On s'arrêtera alors un instant pour comprendre les raisons de l'humour du texte, analyser son intérêt, en prenant des notes.

Ces notes seront mises de côté afin de les utiliser dans la chanson que nous allons créer collectivement.

2) Méthode d'écriture et de composition :

On effectuera alors quelques exercices d'improvisation vocale, qui nous serviront plus tard, une fois les paroles écrites, pour composer la mélodie de la chanson.

On prendra un temps pour se mettre d'accord sur les règles d'écriture en chanson (principalement : rimes et métrique) puis, en rassemblant les idées de chacun, on transposera le texte de prose à paroles. On veillera à conserver la structure, le style et le fond du texte.

Puis, en utilisant la méthode d'improvisation utilisée précédemment, on composera la mélodie à partir des idées musicales proposées.

3) Travail du chant

Une fois la chanson écrite, nous passerons à l'étape finale de travail et éventuellement mise en espace de la chanson. On travaillera donc l'émission vocale, la précision des notes, la diction etc...

On pourra répartir les couplets par petits groupes, voire quelques passages en solos, à la manière des groupes-orchestres fantaisistes tels ceux de Ray Ventura, des Frères Jacques ou du Splendid.

Besoins techniques :

- Un piano ou clavier numérique
- Si possible un tableau à papier (paperboard) sinon un tableau à craie ou feutre pour l'écriture collective
- Des chaises ou bancs, tables
- Du papier et des crayons et stylos (selon les ateliers)
- Une prise de courant