

Théâtre musical : jouer et chanter sur scène

12
stagiaires

70
heures

10
jours

3000 €HT
3600,00 €TTC

Description

Que ce soit au cours de leur formation initiale ou tout au long de leur parcours professionnel, de nombreux et nombreuses comédien-ne-s n'ont pas eu l'opportunité de bénéficier d'une formation approfondie en chant. Cette lacune peut devenir un véritable obstacle lorsqu'il s'agit d'intégrer des projets de théâtre musical qui requièrent des interprètes capables de jouer, chanter et s'inscrire pleinement dans une écriture musicale et scénique.

À l'inverse, un grand nombre de chanteur-euse-s n'ont pas eu l'occasion de développer un véritable travail d'interprétation théâtrale, pourtant indispensable à l'incarnation des chansons sur scène.

C'est sur la base de ce constat que Les Escapes Buissonnières ont décidé de mettre en place la formation « Théâtre musical : jouer et chanter sur scène » s'adressant à des artistes souhaitant compléter ou renforcer leur parcours afin de devenir des interprètes complets, capables d'assumer à la fois le jeu et le chant dans des projets de théâtre musical.

La formation proposera un travail intensif mêlant exigence artistique, engagement corporel et développement de la singularité de chaque interprète, et sera animée par trois intervenant-e-s particulièrement expérimenté-e-s dans le domaine du théâtre et de la comédie musicale : un-e directeur-ric-e musical-e, garant-e des exigences musicales et du travail choral ; un-e metteur-euse en scène, en charge du travail d'interprétation et d'incarnation scénique ; et un-e coach vocal-e, responsable de l'accompagnement technique et individualisé de la voix.

Profil professionnel des stagiaires

Comédien-ne-s ou chanteur-euse-s désirant acquérir ou renforcer les compétences nécessaires pour intégrer des projets de théâtre musical.

Prérequis

Expérience professionnelle significative d'artiste interprète en tant que comédien-ne ou chanteur-euse.

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les prérequis du candidat.

Objectifs pédagogiques

Acquérir et / ou renforcer les techniques de comédien-ne-chanteur-euse nécessaires pour aborder des rôles dans des productions de théâtre musical et plus précisément :

→ Acquérir les compétences et techniques nécessaires pour intégrer un ensemble vocal.

→ Maîtriser les bases techniques de la voix chantée afin de chanter avec justesse, aisance et sécurité dans un contexte scénique.

→ Construire une interprétation incarnée et personnelle de chansons, en maîtrisant la contrainte musicale et vocale tout en s'appuyant sur sa propre sensibilité.

→ Savoir articuler jeu et chant de manière fluide.

Description (suite)

Cette complémentarité des regards et des compétences permettra aux stagiaires de bénéficier d'un accompagnement croisé et cohérent tout au long de la formation.

La formation s'appuiera sur un répertoire varié de chansons issues du théâtre musical, choisies autant pour leurs qualités musicales que pour les possibilités d'interprétation qu'elles offrent. Les chansons seront abordées comme de véritables partitions de jeu, dans lesquelles musique, texte et intention dramatique sont indissociables.

Tout au long de la formation, plusieurs axes de travail seront menés conjointement.

Un travail rythmique et choral permettra aux stagiaires de développer écoute, précision et cohésion, indispensables à l'intégration d'un ensemble vocal. Un travail individualisé de technique vocale sera par ailleurs mis en place afin d'aider chaque participant à mieux connaître et maîtriser son instrument voix, autour des fondamentaux que sont la respiration, la phonation et les résonances. Enfin, un travail d'interprétation proposera d'aborder la chanson comme un texte incarné, en apprenant à maîtriser les contraintes musicales et vocales pour en faire de véritables leviers de créativité et d'expression personnelle.

La première semaine de formation sera consacrée à la mise en place du cadre de travail et à l'acquisition des bases communes. Elle permettra également de constituer un répertoire de chansons, travaillées en solo, en duo ou en ensemble.

La seconde semaine prolongera et approfondira ce travail par la création de scènes abouties de théâtre musical, dans lesquelles les stagiaires jouent et interprètent des chansons dans un cadre scénique construit.

Ce travail aboutira à une mise en scène qui sera présentée dans un théâtre le dernier jour de la formation, lors d'un rendu de stage public qui permettra à chaque stagiaire de connaître en situation réelle son "baptême du feu" de comédien chanteur.

Le programme

Plusieurs axes de travail sont menés de front tout au long de la formation :

→ Travail rythmique et choral

Un travail rythmique et choral est dirigé par le-la directeur-riche musical-e de la formation, à partir de chansons arrangées à plusieurs voix issues de répertoires variés du théâtre musical.

Ce travail a pour objectif de développer une écoute fine, une concentration accrue et une grande précision rythmique, indispensables à l'intégration d'un ensemble vocal et à l'assimilation de chants polyphoniques.

Il permet également d'aborder l'improvisation chantée et rythmique, impliquant la prise de parole individuelle au sein du groupe, l'écoute attentive de l'accompagnement et des partenaires, ainsi que l'élaboration d'un discours personnel dans un cadre collectif. Ce travail sollicite une vigilance constante et une forte disponibilité artistique.

→ Atelier musical – travail des chansons et interprétation chantée

Un travail d'interprétation chantée est également mené par le-la directeur-riche musical-e de la formation.

Cet atelier est consacré au travail approfondi des chansons du répertoire de théâtre musical, dans une articulation constante entre exigences musicales et engagement scénique.

Les stagiaires y abordent les chansons comme de véritables partitions de jeu, en développant une relation fine à la musique, au rythme et à la structure, tout en préservant la liberté et la singularité de leur interprétation.

Le travail s'effectue à travers différentes configurations : interprétation en solo, en duo et en ensemble, afin de développer à la fois l'autonomie de l'interprète et sa capacité à s'inscrire dans une dynamique collective.

Cet atelier permet notamment de travailler :

- la justesse mélodique et rythmique ;
- l'écoute musicale (entre partenaires, avec l'accompagnement et au sein du groupe) ;
- la précision du phrasé et de l'articulation dans le chant ;
- la cohérence entre intention dramatique et écriture musicale ;
- l'adaptation de la voix chantée aux contraintes musicales sans perte de présence ni de sens.

Ce temps de travail vise à faire de la musique un véritable appui pour le jeu, en permettant aux stagiaires de s'approprier la partition comme un outil expressif, au service du récit, de l'émotion et de l'interprétation scénique.

Le programme (suite)

→ Travail individualisé de technique vocale

Un travail individualisé de technique vocale est mis en place tout au long de la formation. Trois fois par semaine, selon une répartition régulière garantissant un suivi personnalisé, chaque stagiaire bénéficie d'une séance de technique vocale avec un-e intervenant-e coach vocal-e, pendant que le reste du groupe travaille avec le-la directeur-riche musical-e et le-la metteur-euse en scène.

Ce travail permet à chaque stagiaire de prendre conscience de son instrument vocal – le chanteur étant à la fois instrumentiste et instrument – et d'en maîtriser le fonctionnement autour de trois axes fondamentaux : respiration, phonation et résonance.

Il comprend notamment :

- des exercices de respiration (travail du diaphragme, gestion du souffle) associés à un travail postural et à la prise de conscience des tensions pouvant entraver le geste vocal (nuque, mâchoire, langue, etc.) ;
- des vocalises et exercices visant à comprendre le mécanisme de la phonation (vibration des cordes vocales mise en jeu par l'air) ;
- des exercices portant sur la qualité du timbre (résonateurs), la justesse, les registres (voix de poitrine, voix de tête), l'étendue vocale, les nuances (du pianissimo au fortissimo) et la diction (compréhension et clarté du texte).

L'ensemble de ces exercices est adapté et personnalisé en fonction de la progression de chaque stagiaire au cours des deux semaines de formation.

Ce travail permet également à chacun de développer ses propres stratégies d'apprentissage d'une partition, en mobilisant les dimensions auditives, visuelles et scripturales, en fonction de ses acquis et de son évolution.

Enfin, la technique vocale est abordée comme un outil au service de l'interprétation, afin de trouver la cohérence la plus juste entre discours musical et texte, et de « jouer » de son instrument vocal dans une perspective pleinement théâtrale.

→ Atelier d'interprétation – jeu et incarnation des chansons

Un travail d'interprétation est mené par le-la metteur-euse en scène, proposant aux participants d'apprendre à offrir une interprétation incarnée des chansons, en s'appuyant sur leur propre sensibilité et leur imaginaire.

Il proposera notamment aux participants d'apprendre à :

- rester « vivant » en chantant, sans se figer ;
- envisager la voix chantée comme le prolongement naturel de la voix parlée ;
- passer de la parole au chant (et inversement) de manière fluide ;
- aborder une chanson comme un texte parlé, en travaillant les intentions, les mots et l'expressivité ;
- maîtriser les contraintes musicales et vocales afin d'en faire des leviers de créativité et d'interprétation.

Le programme (suite)

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Semaine 1

Semaine 1

La première semaine est consacrée à la mise en place du cadre de travail, posant les bases du travail rythmique et choral ainsi que du travail individualisé de technique vocale.

Elle permet également de constituer un répertoire de chansons, travaillées par les stagiaires à une ou plusieurs voix.

Journée Type

Planning d'une journée type :

→ Travail choral et rythmique – 2h

La journée débute par un travail choral et rythmique dirigé par le-la directeur-riche musical-e avec l'ensemble du groupe.

Ce temps collectif aborde les fondamentaux du théâtre musical : mise en voix, précision rythmique, cohésion de groupe, écoute et engagement corporel dans le chant.

→ Ateliers en parallèle – 5h

La suite de la journée est consacrée à des ateliers menés en parallèle, les groupes alternant régulièrement afin de bénéficier d'un accompagnement croisé et complémentaire.

- Atelier musical : travail des chansons et mise en voix

Dirigé par le-la directeur-riche musical-e, cet atelier est consacré au travail approfondi des chansons en solo, en duo et en ensemble.

- Atelier d'interprétation

Animé par le-la metteur-euse en scène, cet atelier est centré sur l'incarnation des chansons, la présence scénique et le passage fluide entre parole et chant.

- Travail individualisé de technique vocale

En parallèle des ateliers, chaque stagiaire bénéficie de séances de technique vocale avec le-la coach vocal-e, à raison de trois séances par semaine.

Semaine 2

Semaine 2

S'appuyant sur une organisation similaire à celle de la semaine 1, la seconde semaine est consacrée à la mise en place de scènes abouties de théâtre musical.

Les stagiaires jouent et interprètent des chansons en solo, en duo ou en groupe, dans des scènes mises en espace et en jeu.

Ce travail aboutit à une mise en scène présentée dans un théâtre le dernier jour de la formation, lors d'un rendu de stage public.

Modalités pédagogiques

Support de travail

- Partitions de chansons arrangées à plusieurs voix.
- Scènes extraites d'œuvres théâtrales, de films ou de spectacles musicaux.

Techniques pédagogiques

→ **Pédagogie active et expérientielle**

Apprentissage par la pratique intensive du chant, du jeu et du travail musical.

→ **Alternance des modalités pédagogiques**

Travail collectif, ateliers en groupes restreints et séances individualisées de technique vocale.

→ **Pédagogie différenciée**

Adaptation des contenus, exercices et accompagnements aux besoins et à la progression de chaque stagiaire.

→ **Mises en situation professionnelles**

Travail des chansons et des scènes dans des conditions proches de la réalité du théâtre musical.

→ **Feedback régulier et observation**

Retours continus des intervenant-es et observation du travail des pairs pour affiner l'écoute et l'analyse.

→ **Pédagogie de projet**

Construction progressive de scènes aboutissant à une présentation publique en fin de formation.

→ **Entretien avec des professionnels**

Des échanges sont menés régulièrement avec les intervenant-e-s et des professionnel-le-s expérimenté-e-s en activité, sur le métier d'artiste interprète de théâtre musical et sur les attentes de la profession.

Modalités pédagogiques (suite)

Evaluation

Évaluation continue

Tout au long de la formation, les stagiaires font l'objet d'une évaluation formative basée sur l'observation de leur travail par les intervenant-e-s.

Cette évaluation continue prend la forme de retours réguliers, individuels et collectifs, portant notamment sur la progression artistique, l'engagement dans le travail, la capacité à intégrer les consignes et à faire évoluer leur pratique.

Elle permet d'ajuster les propositions pédagogiques et d'accompagner chaque stagiaire dans une dynamique de progression personnalisée.

Évaluation finale

En fin de formation, une évaluation finale est réalisée à partir d'une grille d'évaluation élaborée en amont par l'équipe pédagogique, composée des formateur-ric-e-s intervenant sur la formation et du/de la responsable pédagogique.

Cette grille d'évaluation permet d'apprécier les compétences développées par chaque stagiaire à travers la présentation publique de fin de formation.

Moyens techniques

- Théâtre équipé (plateau de 100 m2)
- Un studio de répétition (80m2)
- Piano

Inscription

→ Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr