

Atelier des Lents – Atelier d'Elan

Formation longue annuelle « Art du Conteur »

Contenu pédagogique

I - But

Cette formation a pour but de qualifier les conteurs professionnels ou en voie de professionnalisation sur des répertoires issus du patrimoine mondial oral de l'humanité, leur permettant de s'approprier la richesse et la beauté de ces répertoires, d'être capables de les renouveler sans les trahir, en vue d'y sensibiliser des nouveaux et plus vastes publics.

1

II – Objectifs

A) Apprentissages en lien avec les répertoires :

- L'artiste conteur recherchera un sujet méritant à ses yeux qui un travail d'une année.
- Apprendre à se documenter, trouver des sources de qualités, chercher des références.
- Oser consulter des personnes ressources faisant autorité sur le répertoire choisi.

B) Apprentissage d'outils d'analyse :

- Acquisition ou approfondissement d'outils méthodologiques permettant d'avoir une vision globale de son sujet.
- Recherche et acquisition des éléments culturels reliés au répertoire choisi.
- Approche fine des symboliques à l'œuvre dans ce répertoire.
- Apprendre à dépoussiérer avec délicatesse : acquisition ou approfondissement des outils (symboliques, culturels, de compréhension de contextes) permettant d'actualiser ces patrimoines sans les trahir. Que garder, que transformer et pourquoi ? Archétypes et archaïsmes... interventions minimums et salutaires.
- Enrichissement du stagiaire en termes de culture générale par une connaissance de la diversité des patrimoines : découverte des répertoires des autres stagiaires. Percevoir les fondamentaux et invariants du répertoire mondial.
- Découvrir l'interpénétration de ces répertoires à travers celle révélées par les croisements des divers sujets choisis.

C) Apprentissages artistiques :

Faire sien un répertoire issu du Patrimoine mondial de l'humanité est plus difficile que faire sien un récit de vie contemporain créé de toutes pièces ou issu d'un collectage.

- Acquisition d'un ancrage venant du fait de la confrontation à ce type de répertoires.

Ce document contient 8 pages.

- Qualification (profondeur, solidité, légitimité) qui résulte de ce travail enraciné dans l'histoire et la culture.
- Approfondissement de la relation du stagiaire en tant qu'artiste inscrit dans sa société avec le répertoire choisi, en vue d'une cohérence de sa parole.
- Apprendre à travailler avec l'intuition sur ces matières pourtant anciennes et permettre leur renouvellement.
- Apprendre à faire vibrer, résonner, les questionnements de notre monde actuel, ses valeurs, émotions et inquiétudes à la lumière de ces répertoires intemporels.
- Acquisition d'un style personnel, d'un sujet qu'on porte bien, « qui va bien ».
- Se sentir créateur de ce répertoire revisité - alors même qu'il appartient à l'humanité : être un pont, une interface.

D) Apporter le patrimoine sur la scène, et aux publics – renouveler les publics.

Porter l'ancien renouvelé vers de nouveaux publics.

- Etre capable d'être un interlocuteur pour monter un projet global : offrir aux acheteurs, en vue d'une présentation aux publics, non seulement le répertoire dans sa forme spectaculaire, mais encore des pistes cohérentes pour sa mise en valeur (conférences, expositions, etc.) qui auront été repérées lors des recherches.

III - Mise en œuvre

A) – Généralités

Esprit : cet atelier est conçu comme un espace de compagnonnage, de bienveillance, d'entraide, de non jugement et de tranquillité.

L'accompagnement artistique et celui des recherches seront tressés de manière indissociable, l'un servant l'autre.

Les participants devront accepter de ne pas être tous actifs à chaque session. L'ouverture de chacun aux projets des autres lui permettra de percevoir la beauté et la poésie des répertoires. Ceci est la spécificité de l'atelier des lents.

Chaque artiste pourra découvrir ou approfondir la richesse de la dimension « yin » - recevoir, rester apparemment passif - dans son propre processus créateur.

Avant inscription : Chaque artiste-conteur présentera un « état des lieux » détaillé de son projet à la formatrice : connaissance culturelle du sujet choisi, recherches faites ou à faire, sources déjà acquises.

La formatrice évaluera son propre niveau de compétence :

- Si la formatrice *n'est pas assez compétente* sur la culture choisie, (voir plus bas), il faudra que l'artiste conteur *maîtrise son sujet au plan culturel* et n'ait plus besoin de documentations. **La formation s'effectuera alors aux plans tant technique, que pratique et artistique de l'art du conteur ; l'artiste conteur se positionnera en référence**, sur son sujet, pour les autres. Ceci se produit quand un artiste porte un sujet depuis longtemps et a déjà beaucoup cherché alors que la formatrice n'en a qu'une culture générale sommaire.

Ce document contient 8 pages.

CCZ - 88 Rue de Picpus 75012 Paris - www.catherine-zarcate.com

06 70 88 82 85 Siret : 41344086800011 – code naf : 9001Z

B) - Programme type d'une session:

▪ Lundi :

- 11h à 11h15 : **Café de bienvenue**
- 11h15 à 13h: **Tour de table** : chacun dira où il en est de l'avancement de son projet : découvertes, révélations et émerveillements ; prises de consciences et/ou interrogations ; perplexités et pannes éventuelles.
- (13h à 14h : **repas.**)
- 14h15 à 16h15 : **Travail à la table n°1** : Projet d'un seul artiste, durant lequel les autres participent. La formatrice guide pour la qualité des sources, l'élargissement des recherches en résonance avec le sujet, les énergies à l'œuvre, les ambiances et cultures, les sens et sentiments, bref, aide à faire des cercles concentriques sur le sujet.
- 16h15 à 16h30 : **pause/ Exercice physique**
- 16h30 à 18h : **Travail pratique n°1**: Les porteur de projet qui a travaillé à la table ne travaillera pas pratiquement à la même session.
Lors de chaque travail, il s'agira : d'essayer des extraits et mesurer comment le travail à la table influence le récit ; se libérer de freins ; s'approprier ou explorer un passage par des improvisations. On favorisera l'oscillation entre liberté et fidélité. (Voir plus loin C- 2).
- 18h à 19H15 : **Pause repas - Rangement**
- 19h30 à 21h : **Travail pratique n°2**. En cas de dépassement horaire cette dernière session ne sera pas écourtée.

▪ mardi :

- 9h à 9h15 : **café**
- 9h15 à 10h45 : **travail à la table N°2.**
- (10H45 à 11h : **pause éventuelle /Exercice physique**)
- 11h à 12h30 : **travail pratique n°3**
- 12h30 à 13h45 : **Pause repas. Rangement.**
- 13h45 à 15h15 : **travail pratique n°4**
- 15h15 à 15h30 : **pause/Exercice physique**
- 15h30 à 17h : **travail pratique n°5**

Mais aussi : 17h à 17h15 : rangement de la salle. Penser à s'y relayer.

Soit 2 travaux à la table et 4 travaux pratiques par session : 6 artistes en travail actif. Soit deux tiers du groupe selon le rythme de la « jachère »...

Les travaux à la table seront programmés à l'avance ; l'artiste viendra avec son matériel.

Entre deux sessions :

On n'a pas le temps de tout voir en atelier. **La formatrice assurera un suivi** (skype) :

- lectures et pistes supplémentaires ;
- écoute en cas de panne, besoin, etc ;
- préparation du prochain travail à la table en atelier (obligatoire).

Cette présentation est théorique. Selon l'avancée des recherches, les proportions entre travaux à la table et pratiques évolueront. De même leur ordre dans une journée. Parfois on 5 artistes travailleront parfois 7.

Ce document contient 8 pages.

CCZ - 88 Rue de Picpus 75012 Paris - www.catherine-zarcate.com

06 70 88 82 85 Siret : 41344086800011 – code naf : 9001Z

C)- Accompagnement type d'un projet :

1) Travail « à la table » : Plonger dans la Culture

Le travail sur un récit nécessite d'apprendre la bonne manière de lire et trouver les bonnes lectures pour approfondir sa compréhension, élargir ses connaissances, développer son intuition, ouvrir des résonances. On apprendra à distinguer les lectures qui laissent vides de celles qui nourrissent en profondeur, l'objectif étant d'apprendre à chercher seul.

Les artistes engagés dans cet atelier ne chercheront pas à devenir des savants ou des spécialistes universitaires mais bien plutôt à développer leur art en se nourrissant de fondamentaux de manière à la fois sérieuse et ludique. C'est un ancrage.

- **L'artiste-formatrice accompagnera ces mouvements :**

- apprendre à reconnaître les sources de qualité ;
- acquérir une vision globale du récit ; comprendre en profondeur : recherche de sens, des fondements d'une culture ;
- savoir muser, chiner, enrichir et élargir son champ de travail ;
- Recherche de spécialistes pouvant donner des pistes.

2) Travail pratique : La liberté bien comprise:

Lorsque la matière d'un récit et son contexte culturel sont bien ancrés, on est solide comme un roc. On tentera alors bien des libertés. Chaque artiste sera invité à:

- Essayer des extraits ;
- Chercher la juste appropriation : laisser monter les images d'un passage, la vie propre d'un personnage, la vérité psychologique d'une situation, la profondeur d'un sentiment ;
- Chercher la bonne distance : se détacher de la lettre, aviver des zones vides ;
- Libérer son verbe, ouvrir son oralité : improvisations, inventions sensibles ou grotesques, élargissements imaginaires, transpositions fantaisistes, etc.
- Oser transformer les éléments obsolètes d'un récit ancien - discernant l'essentiel du secondaire - avec cette sorte de respect qui assoie l'inspiration libre, de manière à le transposer en en gardant la lumière ;
- Renforcer sa présence: en appui sur la profondeur amenée par le travail de table, rendre sa parole plus habitée, plus percutante. Laisser résonner sa propre nécessité de dire, se révéler son intention la plus profonde de conter.

- **L'artiste-formatrice accompagnera ces mouvements :**

- Apprendre à actualiser le récit pour les publics, redonner ou transposer ses codes, utiliser ce qu'on a appris pour mettre en valeur les résonances contemporaines du récit, sa présence indispensable dans notre monde, tout en se situant au plan éthique;

Ce document contient 8 pages.

CCZ - 88 Rue de Picpus 75012 Paris - www.catherine-zarcate.com

06 70 88 82 85 Siret : 41344086800011 – code naf : 9001Z

- Aller plus loin : s'autoriser à improviser, voire « délirer », laisser émerger son style ;
- Travailler l'expression verbale : précision, concision, sobriété, exubérance, liberté ;
- Ouvrir des espaces poétiques pour éclairer le récit ou laisser apparaître la personnalité de l'artiste conteur.

D) - Fondements du travail poétique :

Catherine Zarcate développe depuis des années un travail en connexion avec la nature qu'elle transmet *in situ* lors des stages « Contes et Nature » dans les Vosges. Cette perception de la nature fonde son travail d'artiste, son axe de recherche et d'inspiration. Elle y fera référence, même si l'atelier se passe en salle, renvoyant les artistes à se relier à la nature par eux-mêmes.

Voici quelques correspondances symboliques soutenant ses approches des récits :

Feu : le feu, cristallisé dans le rocher, fonde l'assise, la stabilité, la fiabilité, l'équilibre, c'est l'étude structurale, l'os du récit, son squelette. C'est ce qui structure la terre, les sociétés par les lois, au plan symbolique, la fonction royale et la justice.

Terre : Etude du contexte culturel du récit et ses diversités, ses sensibilités spécifiques. Distinguer les cultures comme on fait un herbier. C'est la « chair des contes ». Dans l'atelier, c'est aussi trouver son rythme, semer sa graine, travailler son champ, récolter les fruits.

Eau : Approfondissement des symboliques ; ce sont les liens, rapports, croisements, sentiments et émotions, les profondeurs de l'humain. On y retrouve tous les plans : de l'ancrage immémorial à la résonance qui émeut et établit la permanence éternelle du récit.

Air : Eléments mythologiques et spirituels; intuition, conscience, lumière, sentiment d'unité. Au plan artistique, c'est la qualification de la présence du conteur, son évidence sur scène, la profondeur de ses intentions, l'esprit qui l'anime et l'inspire.

IV - Engagements du conteur artiste, porteur de projet:

Dès lors qu'il souhaite s'inscrire à cet atelier le conteur artiste porteur de projet sera conscient qu'il prend l'engagement de :

- Travailler seul entre deux sessions ;
- Accepter d'être en « jachère » durant une session et d'offrir des temps de vide à son sujet pour le laisser travailler en lui de manière « passive » entre deux sessions ;
- être réactif, inventif quant aux pistes fournies pour éclairer son sujet et contacts d'éventuels spécialistes ;
- S'ouvrir sincèrement aux projets des autres, en être curieux, interagir, de manière à s'en enrichir personnellement, se laisser émerveiller ;
- Laisser l'urgence du « bien faire » à la porte.
- Se montrer ouvert à l'inconnu, curieux, capable de bifurquer si son sujet le lui impose.

Ce document contient 8 pages.

CCZ - 88 Rue de Picpus 75012 Paris - www.catherine-zarcate.com

06 70 88 82 85 Siret : 41344086800011 – code naf : 9001Z

V - Précaution

Catherine Zarcate est avant tout une artiste. En tant que formatrice elle a à cœur de partager ses méthodes d'approfondissement, sa conscience des sensibilités des peuples et la manière dont elles sont transmises à travers leurs récits, son intérêt pour les ancrages spirituels des contes, mythes et épopées.

En tant qu'être humain en recherche, elle sera heureuse de partager humblement la merveille de la conscience de la nature telle qu'elle a pu la recevoir et la développer, domaine qui lui semble infiniment précieux.

Si elle souhaite *accompagner les artistes-conteurs* de « la relève », comme on dit, c'est pour transmettre tout cela, le. Mais elle se sait parfois limitée dans ses capacités pédagogiques et compétences culturelles.

VI - Carte Culturelle de Catherine Zarcate (Voir aussi biographie ci-dessous)

Catherine a exploré profondément certaines cultures du monde et d'autres pas du tout. Attention si un projet concerne une « zone blanche » :

Zones bien explorées : Moyen et proche Orient : Mondes juifs; arabes, soufis, turcs, Maghreb, Déserts ; Egypte antique ; tsigane ; Merveilleux européen ; cultures de Chine, Inde, Amérique du Nord (amérindiens), Brésil, certains pays d'Afrique de l'Ouest.

Zones moyennement explorées : culture et contes zen, tibétains ; russe ; Amérique centrale ; Mésopotamie et Babylone, autres Afriques ; Antilles.

Zones seulement repérées : domaine grec ; monde celte (sauf Graal, mieux connu) ; Australie ; culture japonaise ; Europe centrale (serbe, kurdes, tchèque...); moyen âge européen.

Zones blanches : Hongrie ; Lituanie, Estonie... ; Polynésie ; Océanie ; Malaisie ; Caraïbes ; Laponie ; cultures Europe du Nord et pays du grand Nord.

Présentation de Catherine ZARCATE

Catherine Zarcate est née à Boulogne-sur seine (92) en 1952. En 1972, durant ses études de psychologie, elle découvre l'antipsychiatrie alors en plein essor, est embauchée dans un établissement accueillant des enfants psychotiques et mène là un atelier-contes régulier durant plusieurs années, accompagné d'un groupe de recherches théoriques. En 1979, lors d'une soirée organisée par Bruno de la Salle à Beaubourg, elle écoute cinq conteurs professionnels - les seuls de l'époque - et a l'intuition de sa vocation. Elle quitte son métier et s'intègre à ces conteurs de la « première génération » qui ont initié le renouveau du conte en France.

Emerveillée par la richesse de cet art, Catherine ZARCATE découvre sur scène son sens de l'humour, sa liberté et la possibilité d'exprimer la profondeur humaine en une palette compétente. Sa joie de conter est contagieuse, hier comme aujourd'hui et bien des jeunes conteurs, depuis plus de trois générations, ont eu le déclic en l'écoutant.

Improvisatrice infatigable, elle s'enrichit auprès de chanteurs et danseurs contemporains et conte comme on chante un raga : des nuits entières, jamais avec les mêmes mots (*Les 1001 Nuits, Salomon et la Reine de Saba, l'Epopée d'Antar, Explorateurs de Mondes*). Depuis des années, s'appuyant sur un répertoire de plus de 250 contes du monde, elle développe dans ses *Bazar de Nuit* des soirées sans cesse renouvelées. Femme présente à son monde, elle crée une parole contemporaine qui marque sa génération (*Les Fils du Vent*). Cherchant l'équilibre, elle cultive les contes chinois (*Contes de Jade, Le Singe Pèlerin*). Sensible à la profondeur humaine et la dimension spirituelle, elle interroge notre relation à la nature et s'ouvre aux mythes (*La Krishna Lila (Inde) La Quête d'Isis, Contes d'Amour de l'Egypte Antique, L'Envol (Tibet)*).

Son choix essentiel : unir dans chaque récit profondeur et humour.

Sa formation

Elle axe ses recherches artistiques autour du travail vocal, en particulier le chant indien Dhrupad qui continue de l'inspirer. Elle pratique également avec le Roy Art Théâtre, l'équipe du Théâtre Nomade, les chanteuses Tamia, Claire de Wilfard, Ania, le groupe Sayat Nova.

Ce document contient 8 pages.

CCZ - 88 Rue de Picpus 75012 Paris - www.catherine-zarcate.com

06 70 88 82 85 Siret : 41344086800011 – code naf : 9001Z

Si elle s'essaie à divers arts et artisanats (rotin, poterie, sculpture sur terre, aquarelle, théâtre, calligraphie) c'est la danse qui renouvelle véritablement sa vie artistique. Elle rencontre des danseurs contemporains ou traditionnels, et partage des travaux, tant en ateliers que sur scène ou dans la nature. (Olivier Gelpe, Christine Burgos, Sylvain Prunenec, Claude Magne, Annie Rumani).

En parallèle elle pratique le Qi Gong avec Karfung puis Marc Sokol et approfondit son approche de la nature dans le cadre des traditions orales vivantes amérindiennes et brésiliennes.

Enfin elle a développé sa structure dans le cadre d'une formation à LA BELLE OUVRAGE (2011), et avait suivi, en 1998, une formation à la gestion d'une association culturelle à l'AGESSIF.

Formatrice

Son activité de formatrice est constante durant toute sa carrière. Menant une recherche active sur le fond, depuis toujours passionnée par la transmission, elle organise des stages réguliers, collabore annuellement avec le CMLO (Centre Méditerranéen de Littérature Orale, Alès) dont elle est la « marraine » ; crée une formation à l'art du conteur dans la nature qui se tient depuis 2004 dans les Vosges et avant en Drôme ; suit des artistes professionnels en sessions individuelles ; est sollicitée en tant que « regard extérieur » ; rédige des articles de fonds qu'elle met à disposition sur son site, fait des conférences, colloques.

Depuis deux ans elle publie des écrits sur l'art du conteur, sous forme d'« éditos » dans sa lettre d'information mensuelle, en vue d'une publication.

Auteur

Ses ouvrages sortent en littérature jeunesse et adulte et sont soit des créations originales soit des adaptations de contes traditionnels.

Parutions :

Adultes : Contes des Sages de l'Égypte Antique (2014) ; Histoires du Roi Salomon (Flies France, 2011) ; Salomon et la Reine de Saba (Oui Dire, triple CD, 2010), prix « Handilivres », L'exil du roi Salomon (Oui Dire, triple CD 2011) ; Les Fils du Vent (Frémeaux et Associés, double CD).

Jeunesse : Les Poulets Guerriers (Syros, 2011), prix des « Incorruptibles » ; Le Singe et le Crocodile (Syros, collection Mini Syros, 2010), Contes du Vent d'Est (Syros) ; Le Loukoum à la Pistache (Syros, collection Mini Syros) ; Le Prince des Apparences (Bayard Jeunesse), prix « St Exupery » ; Le Buffle et l'Oiseau (Syros), lauréat prix des « Incorruptibles » ; L'Enfant de 5 ans et les Voleurs (Syros, collection Mini Syros) ; Pourquoi le Tigre ne grimpe pas aux Arbres (Seuil Jeunesse, collection Petits contes du tapis).

Pour en savoir plus : www.catherine-zarcate.com

Ce document contient 8 pages.

CCZ - 88 Rue de Picpus 75012 Paris - www.catherine-zarcate.com

06 70 88 82 85 Siret : 41344086800011 – code naf : 9001Z