

CREATION DE CREATURE(S) Cabaret

Et autres arts de la métamorphose

Journée d'étude le 28 mars 2025

Au Moulin Rouge (9h20-10h30) et au Lapin Agile (11h-18h)

RESERVATION OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles à :

sylvie.martin-lahmani@univ-paris8.fr

MOULIN ROUGE

82, Boulevard de Clichy 75018 PARIS - Métro : Blanche (Ligne 2), Bus 30 / 54 / 68 / 74

LAPIN AGILE

22 rue des Saules 75018 PARIS - Métro : Lamarck (Ligne 12), Bus : Lamarck (Ligne 80)

MILLE MERCIS

Avec le soutien de l'**Université Paris 8 / Laboratoire Scènes du monde** et de l'**Institut Universitaire de France (IUF)**.

Avec le soutien du **ministère de la Culture / Direction générale de la création artistique**, en présence d'**Annabel Poincheval** et de **Laurent Vinauger**.

Remerciements aux directions du **Moulin Rouge** et du **Lapin Agile**.

Merci à **Daniel Stevens** pour son aide précieuse.

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

MOULIN ROUGE®
PARIS

UNIVERSITÉ
PARIS8
DES CRÉATIONS

L'histoire des arts de la scène est ponctuée d'apparitions de nouvelles disciplines et/ou de nouveaux personnages. On dit que le cirque moderne apparaît en 1768 grâce à l'étrange union d'exercices équestres et de numéros de saltimbanque¹. Guignol, la célèbre marionnette à gaine satirique et populaire, serait né à Lyon en 1808 au pays des canuts. Le personnage du clown remonterait à la Commedia dell'arte, théâtre populaire du XVIème siècle. Deux de ces célèbres personnages : Arlequin (le comique) et Pierrot (le ténébreux) ont inspiré notre Auguste (le fanfaron) et notre clown blanc (digne et lunaire)²...

Tous ces personnages apparaissent dans des contextes historiques et politiques bien particuliers : frondeurs, satiriques, burlesques et populaires..., bouffons et marionnettes ont coutume de tenir haut et fort la gazette du peuple dans des formes de « Théâtre politique et de divertissement élitaires pour tous ». Ces figures scéniques, longtemps reléguées au rang des arts dits « mineurs », ont regagné leurs lettres de noblesses depuis les années 80. Aujourd'hui, on parle plus volontiers de « pratiques minorées » qu'un ensemble d'artistes, de professionnels et d'institutions entendent bien « majorer ». **C'est le tour du Cabaret !**

Une grande partie de cette journée est spécialement consacrée à l'étude des Créatures du cabaret et des arts apparentés (revue, music-hall...). Avec de nombreux artistes et spécialistes de cette discipline qui connaît un moment historique de reconnaissance (annonce du plan Cabaret par le ministère de la Culture), nous réfléchirons à l'apparition de ces figures *extra-ordinaires*, fantastiques, extravagantes, *dépaysantes*³, à leurs origines lointaines - prouvées ou fantasmées. Nous parlerons des rituels de transformation et des enjeux symboliques de leurs métamorphoses, de toutes leurs palettes de couleurs... Nous tenterons de comprendre et de définir ces personnages qui accompagnent au long-cours leurs créateurices : double, alias, prolongement de soi... ? Ces questions passionnantes sur le plan théorique et historique des arts de la scène redoublent d'intérêt à l'heure où le ministère de la Culture travaille à la mise en place d'aides spécifiques : proposition d'une « Aide à la Créature » dans le rapport DGCA Laborie – Poincheval devenue « Aide au Personnage » dans le Plan Cabaret.⁴

Dans une seconde partie de la journée, nous découvrirons d'autres Créatures mythiques, mythologiques et souvent hybrides, qui occupent d'autres plateaux depuis la nuit des temps (ceux de l'opéra, du théâtre masqué et de la marionnette notamment).

¹ « Et l'homme à cheval créa le cirque moderne », dossier de Pauline de La Boulaye sur la genèse des arts du cirque à consulter sur le site d'ARTCENA : <https://www.artcena.fr/magazine/tendances/et-lhomme-cheval-crea-le-cirque-moderne>

² <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/les-grands-clowns-du-rire-aux-larmes>

³ Formule empruntée à Roland Barthes à propos du comédien tragique.

⁴ Discours de Rachida Dati, ministre de la Culture - Lancement du plan Cabaret, le 21/01/2025, au Moulin Rouge. A consulter en ligne : <https://www.culture.gouv.fr/presse/discours/discours-de-rachida-dati-ministre-de-la-culture-lancement-du-plan-cabaret>

CREATION DE CREATURE(S)

Vendredi 28 mars 2025

Programme

9h20 -10h30 : PROLOGUE AU MOULIN ROUGE

(Accueil du public dès 9H)

En guise de prologue à cette journée sur la création de Créatures, **Virginie Clerico-Patsouris** nous propose de découvrir le rôle des métiers d'artisanat d'art dans la création et la fabrication des costumes des artistes / personnages de revue et/ou du cabaret.

Boas, paillettes, bottines à strass, costumes de rêves ou gabrielles voluptueuses, ils sont conçus par d'immenses créateurices et contribuent à la conception de l'image des personnages. Avec des représentants des maisons d'art du Moulin Rouge, nous nous intéresserons à la manière de donner corps à des corps *extraordinaires* – très éloignés de l'ordinaire.

Embellissement, caricature, travestissement, modification de silhouettes, plongeons avec délice dans tous ces rituels de transformation qui *dépaysent* les interprètes au plateau, et les conduisent vers le sublime, le dark ou le burlesque⁵ !

Nous découvrirons plus particulièrement le travail d'artisans d'art qui œuvrent aussi bien pour les troupes de Revues à grand spectacles que pour des Créatures du cabaret *indiscipliné*⁶.

En présence de Virginie Clerico-Patsouris, Directrice de la Marque Moulin Rouge, avec la participation de Maxime Fontanier de l'Atelier de Création de Costumes de Mine Vergès, de Caroline Valentin d'Atelier Valentin (broderie), de Maxime Leroy de Maison Février (plumasserie).

Discussion animée par Daniel Stevens (délégué général du syndicat national des cabarets, music-halls et lieux de création jusqu'à 2024) et Sylvie Martin-Lahmani (organisatrice de cette journée d'étude, contractuelle Enseignement-Recherche Paris 8).

10h30-11h : petite marche jusqu'au Lapin Agile

⁵ Sylvie Martin-Lahmani et Pablo-Antoine Neufmars (dir.), éditorial du N° 150-151 d'*Alternatives théâtrales* : « Cabaret, Esthétique du fragment », décembre 2023, avec le soutien de la DGCA-ministère de la Culture, du Manège, Scène nationale-Reims et de Charleroi Danse.

⁶ *Indiscipliné cabaret, rencontre artistes, chercheur.es, professionnel.les* au Manège, Scène nationale-Reims le 11 mars 2025. <https://www.manege-reims.eu/indiscipline-cabaret>

11h-18h Lieu : LAPIN AGILE

11h-12h : LES CREATURES AU FIL DU TEMPS

11h-11h30 : Les excentriques de cabaret et de music-hall.

Nathalie Coutelet : Excentriques, créatures et phénomènes.

Nathalie Coutelet, professeure au département Théâtre de l'Université Paris 8, s'intéresse à l'histoire du music-hall, du café-concert, du cabaret et du cirque. <https://scenes-monde.univ-paris8.fr/nathalie-coutelet-mcf>

Eva Smrekar : L'« altérité » de genre, des artistes à double-voix à la figure de l'androgynie.

Eva Smrekar est doctorante en théâtre et en philosophie à l'Université Paris 8, travaillant sur le travestissement masculin au cabaret, au music-hall et au bal entre 1876 et 1942 à Paris, sous la direction de Nathalie Coutelet et Ninon Grangé.

11h30-12h : Romain Piana : La fabrique des créatures dans les revues au XIXe siècle, entre féerie et actualité.

Romain Piana est historien, professeur et directeur de l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne nouvelle. Dernières publications : « Une brève histoire du cabaret, principalement à Paris et à Bruxelles », introduction avec Paul Aron du N° d'*Alternatives théâtrales*, « Cabaret, Esthétique du fragment », déc. 2023 ; *La revue théâtrale de fin d'année en France au XIXe siècle. Un spectacle de l'ère médiatique*, Hermann, nov. 2024.

12h-12h45 : PROCESSUS DE LEGITIMATION D'UN ART : VIVE LE CABARET !

12h-12h15 : Présentation du Plan cabaret

Par **Laurent Vinauger**, délégué à la danse et référent Cabaret, à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture.

12h15-12h45 : De la créature à la Créature de cabaret

Par **Annabel Poincheval** : l'exploration de l'univers du cabaret pour le compte du ministère de la Culture a fait émerger la notion de Créature comme pivot de la création, aussi bien au cabaret qu'au music-hall, au point qu'elle fait l'objet d'une réflexion pour un dispositif spécifique d'aide. La Créature incarne et symbolise la nuit, l'étrange, la marge : comment l'administration peut-elle l'accompagner sans la dénaturer ?

Annabel Poincheval est inspectrice à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture, autrice avec Pascale Laborie d'une étude *Etat des lieux du cabaret et du Music-hall* (<https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation/Rapports/mission-d-etude-sur-le-cabaret-et-le-music-hall>), commissaire avec Delphine Pinasa de l'exposition *Cabarets !* au CNCS : <https://cncs.fr/a-visiter/cabarets/>

12h45-13h : ECHANGE AVEC LE PUBLIC

13h-14h15 : PAUSE

14h20-17h30 : NAISSANCE, VIE ET MORT DES CREATURES

14h20-14h30 : Brève introduction

14h30-16h : CREATION DE CREATURE(S) : PAROLES DE CABARETTISTES !

Drag queen, drag king, drag créature... Comment nommer ces personnages EXTRA-ORDINAIRES ? Comment les fabriquer, par le chant, la danse, la musique, le maquillage les plumes, le rire et les paillettes... ? Quelles relations se nouent entre Créateurices et Créatures au fil d'une vie humaine et artistique ?

- **Julien Fanthou alias Patachtouille**, artiste et metteur en scène de cabaret, drag clown, baryton, créateur d'un cabaret éco-lo-queer.
<https://www.theatredurondpoint.fr/artiste/patachtouille-julien-fanthou/>
- **Marion Dhombres alias Odile de Mainville est** chanteuse lyrique, comédienne et metteuse en scène, créatrice du cabaret L'Heure Exquise résident au Bal Blomet.
<https://heureexquise.fr/>
- **Sébastien Vion alias Corrine**, artiste protéiforme formé aux arts du cirque, du mime, de la danse et du théâtre. <https://www.theatredurondpoint.fr/artiste/corrine-sebastien-vion/>
- **Antoine Linsale et Guillaume Collard**, fondateur.ices de MAISON DE LA, portée par deux créatures - De La Saboté.e et De la Beuhchaire. Première Maison pluridisciplinaire Drag Créature, Queer, et Club Kid de Bordeaux.
https://www.artcena.fr/sites/default/files/agenda_pdfs/2023-12/Bestiaire-Vestiaire_Dossier_NOV2023.pdf

Discussion animée par **Camille Paillet** et **Sylvie Martin-Lahmani**

Camille Paillet est docteure en Arts du spectacle, enseignante à l'université Paris 8 et chercheuse spécialisée en histoire contemporaine des cabarets et des music-halls. <https://histoire-sociale.cnrs.fr/camille-paillet/>

16h-16h15 : PAUSE

16h15-17h30 : CORPS-FIGURES et INTERPRETES CREATURISES SUR LES SCENES DE L'OPERA, DU THEATRE MASQUE ET DES MARIONNETTES

16h20-16h35 : Isabelle Moindrot : Des créatures aux confluent de l'opéra, de la natation et de l'écologie - *Singing in the pool.*

L'opéra est un genre familier des métamorphoses du corps chantant. Qu'en est-il lorsque le spectacle lyrique s'invite en milieu aquatique et mêle les chanteurs à des créatures de l'eau ?

Isabelle Moindrot est professeure à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut Universitaire de France (IUF), responsable de l'axe « Histoire » au sein de l'Équipe de recherche « Scènes du monde » et spécialiste d'opéra. <https://scenes-monde.univ-paris8.fr/isabelle-moindrot-pr>

16h35-16h55 : Métiers des arts de la métamorphose : conversation entre Alexandre Bodin et Isabelle Moindrot

Alexandre Bodin est chef des services Couture-Habillement-Maquillage-Coiffure du Théâtre National de l'Opéra-Comique. <https://www.opera-comique.com/fr/l-equipe-de-l-opera-comique>

16h55-17h10 : Giulia Filacanapa : Masques au théâtre - les créatures du Munstrum

Fondé en 2012 par **Louis Arene et Lionel Lingelser**, le Munstrum Théâtre développe un univers scénique puissant et poétique, composé de créatures troublantes et de figures étranges qui nous relient à notre humanité profonde. Le masque joue un rôle central dans la construction de leurs mondes dystopiques.

Giulia Filacanapa, Maîtresse de Conférences en Études théâtrales et italiennes à l'Université Paris 8, est membre permanente de l'Unité de Recherche « Scènes du monde » et spécialiste du masque. <https://scenes-monde.univ-paris8.fr/giulia-filacanapa>

17h10- 17h25 : Marionnettes et corps chosifiés, « pantinisés » ou « créaturisés », conversation entre Johanny Bert et Sylvie Martin-Lahmani

Autour des figures des anges et des « ailes du désir », des marionnettes érotiques et autres créatures chimériques, mi-homme mi-animal qui jalonnent l'œuvre de Johanny Bert (*HEN-Cabaret dégenré, La (Nouvelle) ronde et Le Spleen de l'ange...*).

Johanny Bert est créateur, metteur en scène, marionnettiste et directeur artistique du Théâtre Romette. <https://www.theatreromette.com/>

17h25 : questions du public

17h45 : POUR FINIR EN BEAUTE ET EN CHANSONS, AU LAPIN AGILE !

Carole Poulain (chant et piano) et Tristan Choquet (cabarettiste)

AU LAPIN AGILE

En 1879, le peintre caricaturiste André Gill peint une enseigne représentant un lapin sautant d'une casserole : « Le Lapin à Gill » qui se change tout naturellement en LAPIN AGILE. Site du Lapin agile : <https://au-lapin-agile.com/>

18h : FIN !

Conception du programme et organisation : **Sylvie Martin-Lahmani**, docteure en littérature (*Une vie de marionnette, Approche théorique et historique du phénomène de l'animation*), est contractuelle Enseignement-Recherche à Paris 8, département Théâtre. Elle s'intéresse particulièrement aux arts minorés (théâtre de marionnettes, cirque, cabaret). Dernièrement : « Cabaret, Esthétique du fragment », N° 150-151 d'*Alternatives théâtrales*, déc. 2023 (Rédaction en chef avec Pablo-Antoine Neufmars) ; Grands portraits pour le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre ARTCENA. Dossier à venir sur le cabaret.
<https://www.artcena.fr/magazine/redaction/sylvie-martin-lahmani>