

THEATRE DU SOUS SOL

CRÉATION
2025-26

LE DERNIER CABARET

MANIFESTE POPULAIRE POUR UNE MÉTAMORPHOSE
COLLECTIVE VERS UN MONDE MEILLEUR

*Il y a un endroit, un jour,
où l'on peut devenir
ce que l'on a toujours rêvé d'être.*

RÉSUMÉ

La fin du monde est proche mais loin de céder à la résignation, quelque part sous la surface, une équipe de créatures a choisi de célébrer la vie. Ensemble, dans une joie résolument désordonnée et une sincérité désarmante, elles s'aventurent dans l'art du cabaret.

Parce que ce soir sera peut-être leur dernier spectacle, certain.es ont choisi de dévoiler leurs secrets les plus intimes, tandis que d'autres s'autorisent enfin à être ce qu'ielles ont toujours rêvé d'être. Entre merveilleux et monstrueux, réalité et fantasmes, toutes les formes de désirs et de rêves inavouables seront mises à nues et offertes en pâture aux divinités de la nuit pour les célébrer et nous inviter à regarder le monde comme des enfants de notre siècle, entre désenchantement et amusement.

Déployant un spectacle à la fois théâtral, scénographique et musical, le Cabaret des 4 Saisons invite artistes confirmé.es, artistes émergent.es et spectateurices à vivre ensemble une expérience où tout peut basculer. Drôle, engagé, et résolument libérateur, ce cabaret réinvente la scène comme un espace de partage, de réflexion et de joyeuse transgression proposant une utopie vivante, où l'art, la fête et la réflexion s'entrelacent pour imaginer ensemble les contours d'un monde plus juste, plus libre et plus lumineux.

NOTE D'INTENTION

Le cabaret, un espace de rassemblement

Dans une société où les espaces de sociabilité se rétrécissent, et où le rassemblement est de plus en plus contraint par des réalités économiques et des formes d'individualisme grandissantes, nous avons la conviction qu'il est urgent de recréer des lieux de rencontre où l'on peut célébrer, partager et se reconnaître dans nos différences.

Inspirée par des travaux de sociologues tels que Georg Simmel ou Émile Durkheim sur les dynamiques de groupe et le besoin de rituels collectifs, nous voulons à travers cette recherche, rassembler un public autour d'un espace où la joie et la sincérité peuvent devenir des réponses à un monde incertain.

Dans cet esprit, le cabaret nous invite à une quête collective de rassemblement et de partage, un lieu de fête, certes, mais aussi un moment de communion où les spectateurices sont invité.es à ressentir la chaleur et la solidarité d'une communauté éphémère.

Le cabaret, un art de la résistance joyeuse

Historique et résilient, le cabaret a toujours été un miroir des sociétés en crise : il renaît et s'épanouit particulièrement en des temps troublés, révélant et questionnant les fractures sociales, les utopies collectives et les rêves de chacun. C'est un art de la résistance joyeuse, où l'on joue, chante et rit de nos vulnérabilités et des absurdités du monde. À travers le rire, la musique, et l'irrévérence, le cabaret devient un lieu de libération des mots et des corps, un espace où l'urgence d'une parole dissidente, intime ou politique, éclate en paillettes et en poésie.

En effet, le cabaret, par sa capacité à accueillir les voix discordantes, est un lieu où les individualités hors normes, les laissés-pour-compte et les voix marginalisées trouvent un espace pour s'exprimer librement et sans concessions. Ici, l'identité tout entière, qu'elle soit sociale, culturelle ou de genre, peut être réinventée et performée, créant un espace de libération et d'expression radicale, profonde et potentiellement subversive. Dans ce monde où chaque différence est célébrée, il devient possible de s'affirmer, tout en invitant le public à reconsidérer ses propres perceptions de la norme et de l'identité.

"Le théâtre permet de raconter l'invisible, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Tenez là par exemple, je suis très en colère mais vous ne le voyez pas, et je vous remercie de le remarquer car c'est un fait je travaille beaucoup sur la gestion de mes émotions ! Je pèse le pour et le contre, je respire, j'apprends de mes emportements qu'ils sont souvent vains et que rien de bon n'arrive dans la colère, pour les autres bien sûr mais surtout pour moi-même, cela frise ma moustache et fait tomber le scotch ! "

ÉCRITURE ET RECHERCHE AUTOUR DU PERSONNAGE

Convaincue que l'espoir d'une société plus juste et tolérante repose en partie sur notre capacité à mieux nous connaître, je considère l'écriture et la scène comme de formidables outils de recherche et d'expression de notre humanité. Ces dernières années, mon travail s'est concentré sur une écriture chorale à moyenne ou grande distribution, explorant la complexité de la nature humaine à travers des galeries de personnages archétypaux, évoluant dans des univers esthétiques et fictionnels singuliers.

Lecoq insistait sur la puissance expressive du corps et sur la capacité du geste à créer des figures archétypales, universelles, mais profondément ancrées dans l'expérience humaine. À travers le théâtre physique, j'ai appris comment le personnage, en tant que point de départ, pouvait être un formidable levier d'écriture et d'expression de notre complexe humanité : le jeu masqué révèle avec force les dynamiques sociales et les tensions à l'œuvre dans nos relations, le clown met en lumière des vérités cachées et dévoile la sensibilité de nos existences. Le bouffon, quant à lui, par sa capacité à rire des tabous et à subvertir les normes, nous invite à repenser nos certitudes et à ouvrir des espaces de réflexion et de contestation.

Cette recherche autour du personnage s'est enrichie récemment au contact de la culture queer, où la question de l'identité occupe une place centrale. À l'image du masque, la pratique du drag offre un espace de liberté et de transformation qui permet d'incarner des versions magnifiées de soi-même, d'être ce que l'on rêve d'être ou de dire ce que l'on a besoin de dire.

Cette exploration a pris une nouvelle dimension avec la mise en route d'un cabaret-théâtre expérimental, où j'ai pu donner corps à un maître de cérémonie combinant ces diverses influences.

Ce personnage inspiré des figures emblématiques et satiriques du cabaret, sera un point d'ancrage pour aborder les difficultés liées à la légitimité et à l'affirmation de soi, notamment quand on est une femme issue d'un milieu moins privilégié. Alors ce Capitaine, tantôt homme et tantôt femme, transgressera les frontières de genre certes mais en tentant avant tout de performer un statut social.

Ce personnage, à la fois miroir et contestataire de la société contemporaine, fera de la métamorphose une métaphore de la liberté, une invitation à la transformation et à l'émancipation.

Le Capitaine Melon, toute une constellation !

« On me connaît sous plusieurs noms : Dandy le cil, Lady déclin, Dali dada, Daddy mama, mais beaucoup m'appellent Capitaine, navigateur émérite, metteur en scène chevronné, maître de cérémonie du cabaret des 4 saisons, chanteur, chanteuse, danseur, danseuse, ventriloque à mes heures, magicien si besoin, artiste dramatique et marqueur de classe ! »

Le Capitaine est un personnage aussi haut en couleur que profondément humain, un être fantasque et complexe qui incarne une créature de scène dont les rêves et les idéaux semblent démesurés. D'Ulysse à Dalida, en passant par Salvador Dalí ou Freddy Mercury, il puise son inspiration dans les codes de la culture populaire et s'inspire de grandes figures, de l'histoire et de la chanson, pour venir donner corps à son récit qu'il espère universel.

Car ce Capitaine n'aspire pas seulement à la gloire pour lui-même. Incurable idéaliste, chaque représentation est pour lui un acte de foi, une occasion de rassembler, de se rencontrer et de célébrer un monde qu'il ambitionne plus grand, plus beau et surtout plus intense. Quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, il reste convaincu que l'espoir fait vivre et que, quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer.

Mais derrière sa moustache qui ne colle pas et son accent qu'il perd bien trop souvent, les ambitions du Capitaine sont aussi hautes que les risques de chute... En effet, s'il rêve en grand et se délecte des rôles héroïques et flamboyants, sa quête de l'absolu et ses idéaux démesurés le laissent parfois dans l'ombre de ses propres illusions, laissant alors entrevoir ses fragilités, ses doutes et une âme tourmentée par ses contradictions. Dans sa quête de l'idéal, il sera entouré d'une équipe haute en couleur : Régine la régisseuse, le Disciple, le Docteur Spountz, psychanalyste émérite, ainsi que les musicien.nes et artistes invité.es, qui viendront nourrir et dynamiser le récit de leurs secrets et singularités.

Dévoilant peu à peu la vérité d'un show qui ne peut qu'avoir lieu, la scène se transformera en un espace oscillant entre la grandeur rêvée du cabaret et la réalité plus tragique d'un monde en souffrance.

UN CABARET-THÉÂTRE

A travers ce cabaret, nous souhaitons poursuivre notre recherche en plaçant le collectif au centre de la création. Ici chaque membre de l'équipe, quelque soit sa discipline, s'empare à son endroit d'une ligne commune où le fond et la forme se révèlent au service d'un spectacle total, un cabaret-théâtre pensé et conçu comme une expérimentation spectaculaire.

Au début du XXème siècle, les recherches de l'avant-garde surréaliste, ont fait de la scène un espace d'expérimentation et de subversion. Dans ces lieux où la performance s'affirmait comme un lieu de questionnement, de renversement des normes et de libération de la créativité, les artistes surréalistes ont poussé les frontières de l'expression théâtrale, musicale et visuelle. Ielles ont utilisé le cabaret pour défier les conventions sociales et artistiques, transformant la scène en un laboratoire de nouvelles formes de performances et de pensées.

Dans la lignée de cette liberté créative, notre cabaret-théâtre s'appuie sur les codes du cabaret pour proposer un spectacle à la fois mouvant et écrit, où le jeu avec le public, la transgression joyeuse et l'exubérance servent une réflexion plus profonde sur l'identité, la résistance et la création. Ancré dans une tradition populaire et puisant allègrement dans le référentiel de la pop culture, il détourne et réinvente ces codes pour offrir un moment à la fois poétique, sensible et engagé.

Au cœur de notre démarche, le théâtre structure et articule l'ensemble, offrant un fil rouge à travers des personnages récurrent.es dont les trajectoires se tissent d'un épisode à l'autre. Dans cet écrin narratif, chaque artiste, comédien·ne, drag performer, musicien·ne, danseur·euse, apporte sa singularité, enrichissant l'univers du spectacle par sa propre sensibilité.

Le cabaret devient ainsi un lieu de rencontre entre différentes disciplines, où chaque numéro, bien que personnel, s'inscrit dans un récit collectif en constante réinvention, fidèle à l'esprit du cabaret : un espace où l'art, le politique et le festif se conjuguent dans un même élan de liberté.

.Le cabaret, une expérimentation au Fil des Saisons

Durant l'année écoulée, nous avons développé une série de quatre cabarets éphémères, chacun inspiré par l'énergie propre de la saison en cours . Ces spectacles ont pris la forme de laboratoires d'expérimentations collectives et interdisciplinaires, où se sont croisé.es des artistes confirmé.es et émergent.es, de la scène tourangelle et d'ailleurs, invitant le public à une véritable immersion dans un univers mouvant et éclectique. Chaque épisode a été une occasion d'explorer de nouveaux formats, de tester des idées et d'affiner notre approche collective de la performance à travers une ambiance singulière et une variété de numéros : du théâtre, de la chanson, des performances burlesques, de la danse, de la poésie, etc... Ce format a permis une grande liberté de création et d'expérimentation, tant dans les contenus que dans les modes de collaboration. À travers ces propositions expérimentales, nous avons eu le plaisir de rencontrer le public, de créer des liens forts avec des artistes invité.es, et de renforcer la cohésion de notre équipe. Les retours enthousiastes que nous avons reçu nous ont confortés dans l'idée que ce projet généreux pouvait tenter de se déployer à plus grande échelle.

Un Cadre Collaboratif et Évolutif

Ce cabaret modulaire repose sur l'engagement d'un collectif où chaque membre, qu'il soit acteur, actrice, chanteur, chanteuse, musicien, musicienne ou technicien, technicienne participe à l'élaboration du spectacle dans une dynamique de partage et de co-création. Cette organisation collaborative permet d'enrichir constamment le spectacle, de nourrir en continu notre matrice de cabaret d'influences diverses, tout en garantissant une capacité d'adaptation rapide (création in situ), favorisant l'intégration de nouveaux et nouvelles artistes ou la création de numéros inédits selon les rencontres et les événements.

Conception et coordination- Cindy Dalle, Etienne Ziemniak,
Anna Delogé, Pierre Lebas

Écriture et mise en scène- Cindy Dalle

Direction musicale- Etienne Ziemniak et Antoine
Campredon

Création lumière - Paul Berthomé et Nicolas Le Calvez

Technique son- Anais Busnel

Scénographie- Annabelle Bouillaud

Communication- Camille Guinot

Vivier d'artistes interprètes- Cindy Dalle, Sarah Zertiha,
Pierre Lebas, Anna Delogé, Laurianne Couturier, Cécile
Feuillet, Quentin Mabit, Edwin Walter, Juliette
Huppelschoten, Jules Jacquet, Alexandre Finck, Margot
Mornet, Laurine Fagu, Gabriel Debray, Virginie Porteboeuf

Vivier de musicien.nes - Etienne Ziemniak , Antoine
Campredon, Simon Remaud, Thibault Florent, Marion
Delmont, David Forget , Paul Cadier

ÉQUIPE

Vers un Modèle Durable et Souple

Fort de cette première année d'expérimentation, nous avons pour ambition de pérenniser notre démarche artistique en poursuivant deux axes principaux :

- Création d'un spectacle clé en main, modulaire et adaptable : Nous travaillons à la mise en place d'un cabaret structuré autour d'une matrice fixe qui pourra être adaptée selon les besoins des événements. Cette matrice intègre un fil dramaturgique, une scénographie, nos musicien.nes et personnages récurrent.es ,ainsi que des numéros interchangeables selon le contexte.
- Maintien des laboratoires de recherches : Parallèlement, nous souhaitons continuer à organiser, chaque saison, un cabaret laboratoire, dans l'esprit de nos premières recherches. Ces événements permettront à la fois de créer et tester de nouveaux outils de recherches, nourrir notre langage commun et d'offrir un espace d'expression à de nouveaux et nouvelles artistes. Ils resteront un endroit d'expérimentation et d'improvisation, tout en conservant une structure de base qui nous est désormais propre.

En consolidant notre travail, nous visons à :

- Renforcer l'identité artistique du collectif, en approfondissant certains endroits de recherche sonore, visuelle et dramaturgique, approfondir par exemple l'écriture et les rôles des personnages récurrents tout en consolidant les espaces d'invitation à de nouveaux/nouvelles artistes.
- Développer des collaborations afin de continuer à renouveler notre approche, tout en élargissant la portée de nos spectacles.
- Déployer un cabaret sous toutes ces formes capable de s'adapter rapidement à des événements et des lieux spécifiques en s'appuyant sur un vivier d'artiste et un format modulaire.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2025

- 6 au 9 Mars > Cabaret Laboratoire au 37ème Parallèle – Tours 37
- 21 avril au 2 mai > Résidence de création matrice // travail in situ dans le quartier du Sanitas
- 26 Avril > Cabaret de printemps – Saint-Pierre-des-Corps – Soirée privée
- 3 Mai > Cabaret de printemps sous chapiteau – quartier du Sanitas – Tours 37 (en cours)
- 2 au 6 juin > Résidence matrice La Nouvelle Vague (en cours)
- 7 juin > présentation de maquette dans le cadre de l'accompagnement La Nouvelle Vague, festival Les Années Joué (en cours)
- 9 au 14 juin > Cabaret Laboratoire au festival Aucard de Tours 37
- 24 mai et 5 juillet > Guinguette de Tours sur Loire 37 (en cours)
- 6 juillet > Journée de la démocratie permanente 37 (en cours)
- 11 Septembre > Cabaret des 4 saisons à la Pléiade – La Riche (en cours)
- 10 au 12 Octobre > Cabaret Laboratoire au 37ème Parallèle –Tours 37
- 11 au 14 Décembre > Cabaret Laboratoire au 37ème Parallèle –Tours 37
- 19 Décembre > Cabaret de Noël au Bateau Ivre – Tours 37 (en cours)

En parallèle :

- 10 au 16 février > Workshop techniques et jeu clownesque avec Eric Blouet

PRODUCTION ENVISAGÉE :

2025

- CD37 – aide à la création
- CD37 – aide à la diffusion
- Ville de Tours – soutien à la création
- La Nouvelle Vague – dispositif « Hissez Oh » sur 2 ans – En cours

Metteuse en scène, autrice et comédienne, Cindy Dalle se forme au théâtre à l'École internationale de théâtre du geste LASSAAD à Bruxelles et au Conservatoire d'art dramatique de Tours. Elle complète son parcours par des formations de clown, bouffon, danse et théâtre physique, auprès de Suzanne Bentley, Micheline Vanderpool, Gérard Gallego, Alexandre Del Perugia, Gilles David, Delphine Eliet, Didier Girauldon, Philippe Schuller et Florian Butsch.

Titulaire d'une licence de sociologie ainsi que d'un double master en psychologie clinique et en arts du spectacle, son intérêt pour la recherche et les sciences humaines nourrissent à la fois son parcours et son écriture.

Installée à Tours, elle s'ancre sur le territoire en travaillant comme comédienne pour plusieurs compagnies locales de théâtre de rue, théâtre forum et théâtre jeune public. En 2016, elle écrit sa première pièce, *La Princesse de glace*, qui interroge les concepts de résilience et de structure névrotique. La même année, elle fonde le Théâtre du Sous-sol, rassemblant des comédiens expérimentés et de plus jeunes issus du Conservatoire régional de Tours.

En 2018 elle écrit et met en scène *Créature (ou le spectacle idéal)*, une pièce qui explore les mécanismes en jeu entre le processus créatif et les attendus des spectateurs et de l'environnement culturel. En écho à cette création, elle coordonne un projet de territoire sur 22 communes d'Indre et Loire interrogeant des centaines d'habitants sur leur rapport à l'art et au théâtre.

En 2023, elle crée *VAUDEVILLE*, une pièce s'appuyant sur les procédés du vaudeville pour exposer les rapports de domination présents dans les relations sociales, et plus particulièrement les rapports de classe.

Parallèlement à son travail d'autrice et de metteuse en scène, Cindy Dalle maintient un engagement concret auprès des publics. Convaincue du pouvoir du théâtre comme outil de transformation, elle dirige de nombreux ateliers en milieu scolaire, en quartiers prioritaires, en maison d'arrêt et en zones rurales. Elle anime également des formations pour des publics en situation de précarité et dirige des séminaires pour doctorants à l'Université François Rabelais de Tours, où elle enseigne depuis 2017 au sein du Master d'Histoire de l'art.

Entre 2016 et 2022, elle collabore avec Alexis Armengol en tant qu'assistante à la mise en scène, sur *Candide, qu'allons-nous devenir* (créé au Volapük en 2017), *Vilain* (créé aux Scènes nationales du Jura en 2019) et *Vu d'ici* (créé au Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine en 2021).

THÉÂTRE DU SOUS-SOL

Crée à Tours en 2014 par Cindy Dalle, autrice et metteuse en scène, la compagnie propose la création d'œuvres originales caractérisées par un théâtre physique, visuel et engagé. À travers une approche allégorique de la scène et un langage aux accents souvent satiriques, elle s'interroge sur la construction identitaire, via notamment la question des blessures provoquées par l'environnement social, familial ou sociétal sur l'individu.

Non loin d'un théâtre de l'absurde, à travers une recherche esthétique exigeante et un rapport sensible à la langue, elle nous invite à déplacer notre regard sur le monde, à contempler ou entrer dans d'autres réalités où prennent vie des univers singuliers possédant leurs propres logiques. Désireuse de s'adresser au plus grand nombre, elle joue avec les codes de la culture populaire pour mettre en lumière les zones d'ombres et les complexités de la nature humaine.

La compagnie organise des laboratoires de recherche et crée des spectacles, entre-sorts et performances pour la salle et l'espace public. Elle propose également, autour de son travail de création, différents types d'actions de médiation et de transmission en Région Centre-Val de Loire et au-delà.

Depuis 2020, le Théâtre du Sous-Sol est compagnie permanente au 37ème Parallèle, tiers-lieu de création artistique à Tours.

LES CRÉATIONS

2023

VAUDEVILLE – Théâtre, tout public

2019

LA CONFÉRENCE DU RÊVE – Spectacle en duo, jeune public

LE SALON DU DÉBAT – Entre-sort tout public

2018

CRÉATURE (ou le spectacle idéal) – Théâtre, tout public

Théâtre du Sous Sol
Le 37ème Parallèle
09 70 52 12 87
theatredusoussol37@gmail.com