

Intitulé du chantier :

L'amour sous toutes ses formes

Dirigé par :

Igor Mendjisky

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Comédien·ne·s, danseur·euse·s, musicien·ne·s, circassien·ne·s et marionnettistes justifiant de plus de deux ans d'expérience professionnelle, désireux d'engager un travail théâtral, musical et corporel sur le thème de l'amour.

Effectif maximum : 14

DATE - DUREE - LIEU

Dates : du lundi 3 au vendredi 14 février 2025 (off le samedi 8). **Durée totale** : 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : Théâtre Les Bouffes du Nord - Paris, région Ile-de-France

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

L'amour est au centre de nombreuses œuvres dramatiques mais comment aujourd'hui peut-on encore raconter et représenter l'amour sur une scène de théâtre ? Que peut apporter la musique et le langage du corps à ce sentiment si puissant avant que la parole ne soit première ?

Compétence visée :

Être en capacité de représenter des sentiments complexes, notamment l'amour et ses multiples facettes (rencontre, séparation, chagrin, folie, jouissance) en s'appuyant sur l'interaction entre différentes formes d'expression artistique (texte, musique, danse, acrobatie)

Objectifs du stage :

- Acquérir un langage artistique autour de l'amour, en combinant plusieurs disciplines comme la danse, la musique, l'acrobatie et la parole par un travail d'écoute et d'interaction.
- Savoir analyser et utiliser les supports textuels utilisés c'est-à-dire les mythes et les œuvres de référence comme *Tristan et Yseult*, *Éros et Psychée*, *Roméo et Juliette*.
- Identifier et maîtriser le geste juste, celui qui transmet une émotion sincère sur scène à partir de son propre vécu, de son ressenti et de son corps.

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades 32 rue de Comboire – 38130 Echirolles / www.chantiersnomades.com

Siret : 501 087 076 000 45 – **NAF 8559 B** N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938 °

Certifié Qualiopi

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 **E.mail** : com@chantiersnomades.com

Présentation du stage :

Avec ce chantier nomade, Igor Mendjisky propose d'aborder de manière transdisciplinaire le thème de l'amour et du sentiment amoureux sur scène.

Il propose de travailler un espace de création, en décortiquant, en improvisant autour de plusieurs œuvres dont la thématique dominante sera « l'amour ». Il s'agira plus précisément des mythes amoureux tel que *Tristan et Yseult*, *Éros et Psychée*, *Roméo et Juliette*...

Le mot « amour » dans la langue française est le seul mot qui permet de désigner tout un ensemble de sentiments, de passions, de conduites pour lequel le grec ancien proposait plusieurs mots. Mais l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un art régi par un ensemble de traditions issues de la littérature, de la musique, de la danse, du mouvement et des arts plastiques. En suivant cette richesse des sources, le groupe travaillera en confrontant le plus de disciplines artistiques possible.

Il s'agira de tenter de dessiner un langage amoureux avec le jeu et la musique, l'acrobatie et la danse, définir à quel moment les mots ne suffisent plus, à quel instant la musique ou le mouvement sont nécessaires pour exprimer ce grand sentiment, à quel moment les mots écrits ne sont pas les bons mais doivent être dit.

Comment chercher le geste juste pour exprimer l'amour au plateau ?

Il s'agira d'explorer ce qui gravite autour du mot amour : la rencontre, la folie, la jouissance, les retrouvailles, la séparation, l'immense chagrin...

Comment peut-on travailler sur une œuvre amoureuse au XXIème siècle ? : un poème, un opéra, une chorégraphie ? La respecter, en s'offrant la possibilité d'improviser musicalement ou corporellement avant que la parole apparaisse ? Comment, en s'inspirant aussi des histoires des interprètes participant, raconter avec pudeur ce qui semble être « l'amour » ?

En partant de ce que sont les artistes engagés dans cette formation, il s'agira d'inventer en improvisant des moments de jeu qui leur appartiendront. Ces moments de jeu pourront être également une danse, une rencontre entre deux disciplines, une chanson ou un poème écrit à plusieurs mains.

Dans un second temps le groupe questionnera en profondeur le geste juste, celui qui émeut, celui qui échappe et qu'il doit pourtant maîtriser pour que chaque soir la spectatrice, le spectateur s'identifie au sentiment raconté. Il sera question de mélanger les arts comme des artisans pour tenter de raconter ce grand sentiment. Fernando Pessoa disait que l'acteur était malheureusement le valet de l'art. Il est sans doute possible aujourd'hui de créer autrement, de n'être pas forcément qu'un valet dit Igor Mendjiski. Il s'agira de multiplier les cordes à son arc en faisant confiance à sa créativité. C'est avant tout cette corde de créateur, de penseur, d'auteur au plateau que Igor Mendjiski tire comme un fil rouge dans ses spectacles et qu'il souhaite partager dans ce chantier.

Partir de soi pour aller vers l'autre, partir de son histoire pour raconter avec âme et poésie l'histoire des autres. Le cœur de ce chantier se construira sur la notion de « rencontre ». Faire se rencontrer une actrice et un musicien, un acrobate et une danseuse etc. Igor Mendjiski partagera ses compétences pour accompagner ces rencontres, pour transmettre l'art et la manière de raconter au plateau l'immense beauté d'une rencontre amoureuse.

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera autour de quatre éléments définis ci-dessous.

L'apport théorique ainsi que la rencontre avec la recherche et le processus de création de l'intervenant seront développés tout au long du stage. Ce déroulé est communiqué à titre indicatif et pourra évoluer au cours du processus de travail. La formation se terminera par l'évaluation du stage et l'évaluation des acquis des stagiaires.

1) Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et l'intervenant.

Point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation.

Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.

L'intervenant introduira le sujet en présentant son parcours et les raisons qui le pousse, par le biais de la transmission, à partager sa réflexion et sa pratique.

Il exposera le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective de mise en jeu permettant l'évaluation des acquis.

Il reviendra sur les enjeux du stage.

Présentation des stagiaires.

II) Travailler l'approche collaborative et multidisciplinaire

Les participants travailleront au plateau en équipes mixtes comédiens, musiciens, danseurs, acrobates afin de créer un dialogue entre différentes formes d'expression. Ils utiliseront des œuvres et des mythes existants comme *Tristan et Yseult*, *Éros et Psychée*, *Roméo et Juliette*...

Ils analyseront ensemble la notion « d'amour » dans sa multiplicité, à travers des mythes et des œuvres classiques. Ils développeront la notion de confiance individuelle et collective pour être en capacité d'oser de nouvelles manières de travailler. Ils chercheront ensemble de nouvelles formes d'expression représentative de la rencontre, de la séparation, du chagrin, de la folie, de la jouissance etc, de tout ce que peut provoquer le sentiment amoureux.

III) Improvisation et recherche du geste juste

Le chantier sera ponctué par des phases d'improvisation invitant les participants à se confronter à l'inconnu et à sortir de leur « zone de confort » tout en analysant et identifiant ce qu'est le « geste juste ».

- L'improvisation comme outil principal pour aller à la rencontre des autres disciplines artistiques. Les stagiaires seront invités à s'appuyer sur leurs expériences personnelles, puiser dans leur propre vécu pour nourrir les scènes travaillées, dans une démarche sincère et authentique.
- Questionner collectivement ce qui relève de l'authenticité dans la représentation, du « geste juste ». Exploration du corps comme outil de transmission des émotions. Quand les mots écrits ne suffisent plus, comment la parole, la musique ou le mouvement peuvent-ils prendre le relais ? Échanges et discussions collectives autour des gestes qui émeuvent, qui échappent et qui demandent une maîtrise particulière pour toucher un public. Un travail en allers-retours entre le travail de plateau et le regard de spectateur pour favoriser la démarche réflexion / action / évaluation.

IV) L'évaluation

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, l'intervenant et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

FORMATEUR

Igor Mendjisky, comédien, metteur en scène

Il se forme au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique dans les classes de Dominique Valadié, Andrej Severin, Muriel Mayette et Daniel Mesguich. Puis chez Jean-Louis Martin-Barbaz et Hervé Van der Meulen au Studio-Théâtre d'Asnières.

Depuis 2004, il met en scène *Masques et Nez*, une création masquée et improvisée dans laquelle il est également interprète. Le spectacle se joue notamment au Ciné 13 Théâtre, au Studio des Champs Élysées, au Centre Dramatique National des 13 Vents et au Théâtre des Mathurins. *Rêves de Wajdi Mouawad* au Théâtre Mouffetard en 2009, *Hamlet* de Shakespeare au Ciné 13 Théâtre et en tournée, *Le plus heureux des trois* d'Eugène Labiche au Ciné 13 Théâtre et en tournée. Il met également en scène plusieurs créations collectives comme *J'ai couru comme dans un rêve* en 2011 au Théâtre de l'Atalante, repris au TGP Centre Dramatique National de Saint-Denis en avril 2013 puis en tournée jusqu'en 2027. En 2015 et 2016, il présente *IDEM* au TDN et au Théâtre de la Tempête puis en tournée, *Notre crâne comme accessoire* au Théâtre des Bouffes du Nord et en tournée. En 2017, il met en scène avec les élèves de La Classe « Libre » des cours Florent une création : *C'est un peu comme les montagnes russes*, spectacle repris au Théâtre L'Azimut - Firmin Gémier/La Piscine. Toujours en 2017, il met en scène avec les élèves sortant de l'ESAD *L'étrange histoire de l'enfant nommé K.*, une adaptation libre de l'œuvre de Kafka *Le Château* au TCI, reprise au festival Paris l'été. En 2018, il adapte et met en scène *Le Maître et Marguerite* au Théâtre de la Tempête, au festival d'Avignon puis en tournée.

En 2020, il écrit et met en scène *Les couleurs de l'air* à L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / La Piscine et tournera entre 2021 et 2023. Le texte de la pièce est lauréat de la bourse ARTCENA et est publié chez Actes Sud Papiers. En 2024 il adapte et met en scène *Une Trilogie New-Yorkaise* d'après l'œuvre de Paul Auster à L'Azimut, au Théâtre de la Ville Paris et en tournée en 2025.

En tant qu'interprète, il travaille dans ses mises en scène telles que *Rêves* de Wajdi Mouawad, *Notre crâne comme accessoire*, *J'ai couru comme dans un rêve* et dernièrement dans *Une Trilogie New-Yorkaise*. Mais également sous la direction de Jean-Yves Ruf dans *Mesure pour Mesure* de Shakespeare à la MC93 et en tournée, de René Luyon dans *Soudain l'été dernier* de Tennessee Williams au Théâtre de la Tempête et *Antigone* de Sophocle au Théâtre de l'Atalante et en tournée, de Stéphane Douret dans *Le Dragon de Schwartz*.

De 2014 à 2017, Igor Mendjisky est nommé artiste associé au Théâtre du Nord, Centre Dramatique National de Lille. À partir de la saison 2019/2020 il sera artiste associé à L'Azimut (Théâtre Firmin Gémier / La Piscine). Depuis 2011, Igor Mendjisky dirige des stages à la MPAA, à la Sorbonne, à la Classe Libre de Florent, à L'ESAD, à l'ESCA, à l'École nationale du Nord, au Théâtre national Louis Aragon à Tremblay, au Lycée de Luzarches, et dans divers lycées du département 93 avec le TGP Centre Dramatique national de Saint-Denis et la scène nationale de Tremblay. au Théâtre de la Ville Paris et en tournée.

Au cinéma et à la télévision, il est dirigé entre autres par Lola Doillon et Cédric Klapich dans *10 pour cent*, Edouard Niermans dans *Le 7ème Juré*, Félix Olivier dans *Vivre libre ou mourir*, Gilles Behat dans *Requiem pour un assassin*, Sébastien Grall dans *Clara, une passion française*, Emilie Deleuze dans *Jardinage Humain...* En 2011, il co-réalise avec Vincent Giovanni le pilote d'un format court *il fallait vous les présenter*. En 2012 et 2017, il réalise et écrit deux court-métrages *Mon papy* et *La lune veille sur eux*. En 2018, il écrit et co-réalise avec Vincent Giovanni un long métrage indépendant *La trajectoire du homard* prix du public au Champs Elysées Film Festival. Il développe un long métrage *Le bruit de la mer* avec La belle affaire Production et une série en huit épisodes *Cité 19* avec le groupe Makever.

En 2013, la pièce *J'ai couru comme dans un rêve* pièce qu'il a mis en scène et mis en page, est éditée aux éditions Archimbaud Editeur et Riveneuve éditions, avec une préface signée de Wajdi Mouawad. En 2016, *IDEM* et *Notre crâne comme accessoire* dont il dirige l'écriture sont édités chez Acte Sud Papiers.

À la radio, il enregistre régulièrement des fictions avec Marguerite Gateau et Cédric Aussir.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Lectures, analyses, décryptages
- Montage de textes pour une cohérence dramaturgique

Travail au plateau :

- Improvisation
- Interprétation
- Mise en jeu et en espaces
- Analyses

Supports fournis aux stagiaires :

Ouvrages de référence (*Roméo et Juliette* de Shakespeare, *Tristan et Yseult*, *Éros et Psychée*), carnet de note et stylo.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de répétition, son, lumière, vidéo