

Intitulé du chantier :

Le son de la danse

Dirigé par :

Mathilde Monnier

Avec la complicité de :

Dalila Khatir & Stéphane Bouquet

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Comédien·ne·s, danseur·euse·s et cirassien·ne·s professionnel·le·s désireux d'interroger la relation directe entre danse et texte, entre un corps en mouvement et un texte parlé.

Effectif maximum : 19

DATE – DUREE - LIEU

Dates : du 3 au 14 juin 2024 (off le dimanche 9)

Durée totale : 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : La Halle Tropisme - Montpellier – région Occitanie

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Ouvrir des champs d'expressions, développer la créativité, découvrir des espaces de jeu différents, inventer des langages. Les langages sont multiples et évoluent perpétuellement. Aujourd'hui on parle volontiers d'écritures plurielles, de dramaturgies plurielles, tentatives de définition d'un mouvement permanent de la création théâtrale, de la création des langages au théâtre.

Compétence visée :

Produire des formes où le langage corporel et le langage verbal sont à la fois indépendants mais reliés à un même corps performatif.

Objectifs du stage :

- Approcher avec précision le souffle et la respiration, le positionnement du corps en lien avec le travail de voix (posture, gestuelle, le déplacement et la conscience de l'espace).
- Être capable de mener un travail (corps & texte) sous forme de dissociation et d'accumulation ou de lien sans hiérarchie entre voix et corps.
- Comprendre comment aller vers un processus dramaturgique concret.

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades 4 Ave Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix - www.chantiersnomades.com

Siret : 501 087 076 000 37 – **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 :

Dans le cadre du chantier nomade, Mathilde Monnier propose un travail sur la relation directe entre danse et texte ou pour le dire autrement entre un corps en mouvement et un texte parlé. C'est un travail qu'elle a commencé, il y a 3 ans à travers la pièce *Please please please* en collaboration avec La Ribot et le metteur en scène Tiago Rodrigues.

Elle poursuivra avec les artistes stagiaires cette investigation sur les relations entre ces deux approches du langage, celui du corps et celui du texte.

Comment ces deux médiums peuvent-ils rester actifs et puissants sans privilégier une forme au dépend de l'autre et sans hiérarchie de traitement.

Comment peuvent-ils interagir ensemble se superposer et ne pas s'annuler.

Comment un corps peut-il porter et performer deux activités en même temps à égalité de jeu.

Ces deux médiums qui ont pour habitude d'être séparés, nous allons tenter de les réunir afin de produire des formes où le langage corporel et le langage verbal sont à la fois indépendants mais reliés à un même corps performatif.

Il est important que les stagiaires apportent un ou plusieurs textes qui les habitent et les intéressent et qu'ils souhaitent creuser afin de pouvoir explorer les tenants de ces entremêlements possibles.

La première semaine se fera avec Dalila Khatir chanteuse et performeuse. Nous aborderons la voix dans sa relation au chant et au cri. Et dans la deuxième semaine, Stéphane Bouquet poète et dramaturge, sera là pour aider chacun·e à penser comment mettre en scène les courtes formes qui auront émané dans le chantier.

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 des intervenant·e·s 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 des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et Mathilde Monnier.

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.

Mathilde Monnier et Dalila Khatir introduiront le sujet en présentant leurs parcours et les raisons qui les poussent, par le biais de la transmission, à partager leur réflexion et leur pratique.

Mathilde Monnier 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.

Elle reviendra sur les enjeux du stage.

Présentation des stagiaires.

II) Exploration du corps et du mouvement – focus sur la voix

Chaque séance de travail comprendra échauffements, training, travail du corps et de la voix. Ce travail quotidien formera un tout technique avec les improvisations et les scènes.

Tout au long du chantier, le travail proposé par Mathilde Monnier interrogera les enjeux suivants :

Comment ces deux médiums que sont le texte et le corps, peuvent-ils rester actifs et puissants sans privilégier une forme au dépend de l'autre et sans hiérarchie de traitement ?

Comment peuvent-ils interagir ensemble, se superposer et ne pas s'annuler ?

Comment un corps peut-il porter et performer deux activités en même temps à égalité de jeu.

Dalila Khatir interviendra aux côtés de Mathilde Monnier la première semaine du chantier.

Le travail qu'elles proposeront s'articulera autour de l'exploration vocale et sonore, toujours en relation avec le corps. Créer des liens entre le corps, le souffle, le son, le rythme, l'expression, l'écoute, le jeu et l'improvisation. Comment être en harmonie et faire corps avec sa voix. Le travail se composera d'échauffements classiques, de jeux vocaux ludiques, d'un travail choral a cappella pour apprendre à chanter ensemble, ainsi que d'improvisations.

III) Travail de composition

Le travail au plateau permettra d'aborder toutes les techniques de langage de manière fluide et non séparées qui nous intéressent ici : langage corporel, langage verbal. Ce processus de travail ouvre des champs qui permettent de développer la créativité, des formes nouvelles d'expressions et de réflexions personnelles.

À partir d'exercices corporels, mais aussi textuels, les stagiaires travailleront les possibilités qu'offre la complémentarité du texte et de la danse. Il s'agira de développer, chez eux, cette perception et de les guider vers un travail d'improvisation et d'écriture.

Naturellement, le travail se déroulera au plateau avec des exercices dirigés et des temps d'improvisation toujours suivis d'analyses faites par le groupe, dans l'idée d'une mise en parole de ce qui se joue empiriquement sur le plateau.

Stéphane Bouquet poète et dramaturge, sera présent en deuxième semaine pour aider chacun·e à penser comment mettre en scène les courtes formes qui auront émané durant le chantier.

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, les intervenant·e·s et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

FORMATEUR·RICE·S

Mathilde Monnier

Danseuse, chorégraphe

Venue à la danse tardivement et après une expérience de danseuse dans la compagnie de Viola Farber et François Verret, Mathilde Monnier s'intéresse à la chorégraphie dès 1984, alternant des créations de groupe et des créations solos, duos.

De pièce en pièce, elle déjoue les attentes en présentant un travail en constant renouvellement. Ses questionnements artistiques sont liés à des problématiques d'écriture du mouvement en lien avec des questions plus larges comme « l'en commun », le rapport à la musique, la mémoire. Sa nomination à la tête du Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon en 1994 marque le début d'une période d'ouverture vers d'autres champs artistiques ainsi qu'une réflexion en acte sur la direction d'un lieu institutionnel et son partage.

Ses spectacles tels *Pour Antigone*, *Déroutes*, *Les lieux de là*, *Surrogate City*, *Soapéra* ou *Twin paradox* sont invités sur les plus grandes scènes et festivals internationaux. Elle alterne la création de projets qu'elle signe seule avec des projets en cosignature, rencontrant différentes personnalités du monde de l'art : Katerine, Christine Angot, La Ribot, Heiner Goebbels, Tiago Rodrigues... De janvier 2014 à juin 2019, elle dirige le CND Centre national de la danse implanté à Pantin et à Lyon. Sous son impulsion, le CND est érigé en centre d'art pour la danse, réaffirmant que la danse est le lieu de l'indiscipline par excellence, en s'appropriant et en inventant des rapports toujours nouveaux avec les autres champs artistiques.

Elle crée *Records* en 2021 et *Black lights* en 2023.

Dalila Khatir

Chanteuse, performeuse

Après une formation musicale et vocale au Centre National d'Insertion Professionnelle d'Art Lyrique à Marseille, Dalila Khatir perfectionne sa technique vocale auprès de Georgette Rispal, et sa formation musicale auprès d'Alicia Roque-Alcina. Dès 1980, elle travaille avec différents metteurs en scène notamment Akel Akian, François Michel Pesenti, comme pour *Prométhée Enchainé* d'Eschyle, *Hanouda* de T. Ben Jelloun, *La poudre d'intelligence* de K. Yacine, *Les Bacchantes* d'Euripide, en tant que chanteuse mais aussi comédienne.

Elle aborde par ailleurs le répertoire lyrique en tant que chanteuse soliste dans plusieurs opérettes, opéras ou zarzuelas comme *La veuve Joyeuse*, *la Périchole*, *la Vie parisienne*, *l'opéra de 4 sous*, *les Brigands*.

Zarzuela o historia de un patio, mis en scène par Olivier Desbordes, Patrick Abéjean, Alain Maratrat ou encore Jérôme Deschamps.

Elle s'intéresse également à la création contemporaine et plus particulièrement au théâtre musical et travaille avec des compositeurs et metteurs en scène tels que Fred Frith, Richard Dubelski, Jean-Pierre Laroche et Pascale Hanrot ou l'écrivain Serge Valetti. Elle effectue des recherches musicales et d'improvisation avec Patrick Portella du GMEM et Jean-Marc Montera du GRIM.

Passionnée par la pédagogie, elle est l'assistante de la chanteuse de Free jazz Maggy Nichols avec laquelle elle aborde le domaine de l'improvisation et crée le groupe Les Méchantes. Elle a conduit à Marrakech une action de formation au chant auprès de chanteurs dans le cadre des Ateliers croisés organisés par l'A.M.I. en collaboration avec l'Institut Français.

Elle collabore depuis plusieurs années comme coach vocal et aussi regard extérieur aux créations des chorégraphes Boris Charmatz, Herman Diephuis, Maud le Pladec, David Wampach et plus récemment Betty Tchomanga.

Stéphane Bouquet

Poète, dramaturge

Stéphane Bouquet a publié plusieurs livres de poésie ou autour de la poésie (*Les derniers en date, Vie commune* et *Le Fait de vivre*, Champ Vallon, 2016 et 2021, et *La Cité de Paroles*, Corti, 2018). Il est aussi l'auteur de quelques récits (dont *Agnès & ses sourires*, Post-éditions, 2018). Son dernier livre paru est une brève réflexion sur les rapports de l'image et de l'écriture (*Neige Ecran*, Imec, 2023).

Il a proposé une traduction de plusieurs poètes américains, de tendance à la fois lyrique et urbaine.

Il a participé aux créations chorégraphiques de Mathilde Monnier. Et collabore régulièrement au théâtre avec Robert Cantarella qui a monté sa première pièce *Monstres*.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail au plateau :

- Échauffements
- Exercices physiques et techniques
- Mise en jeu
- Analyses

Supports fournis aux stagiaires :

Carnet de note et stylo.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de répétition.