

Intitulé du chantier :

Ré enchanter Homère

Dirigé par:

Jacques Vincey en complicité avec

Emmanuel Lascoux, Martin Moulin et Laurène Helstroffer-Durantel

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Artistes interprètes justifiant de 2 ans de pratique professionnelle minimum, désireux d'explorer de nouvelles pistes d'interprétation théâtrales, musicales et corporelles à partir de l'épopée et des personnages de l'*Iliade* d'Homère.

Il n'est pas nécessaire de savoir chanter ou danser pour participer.

Effectif maximum: 14

DATE - DUREE - LIEU

Dates: du lundi 7 au vendredi 18 septembre 2026 (off le dimanche 13 septembre)

Durée totale: 80 heures – 11 jours

Lieu de formation : Maison de la culture de Bourges – Salle René Gonzales

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel:

Depuis 2700 ans, L'Iliade et L'Odyssée irriguent la littérature, le théâtre, le cinéma et nourrissent notre imaginaire collectif. Comment aujourd'hui raviver ces épopées qui nous constituent, en révéler les codes, les valeurs et les représentations afin d'interroger, réenchanter, repolitiser notre héritage commun ?

Compétence visée :

Être en capacité d'interpréter l'Iliade de Homère en résonnance avec notre réalité contemporaine à partir de textes, musiques, chants, danses (sans hiérarchie préétablie) afin de dépasser la dimension patrimoniale de cette œuvre.

Objectifs du stage:

- Savoir analyser dramaturgiquement les origines du poème antique afin de saisir les principes de traduction /transposition textuelle, sonore et corporelle.
- **Acquérir les outils** permettant de lier forme et contenu, poétique et prosaïque, tragique et comique.
- Savoir mobiliser et décloisonner différentes disciplines artistiques pour atteindre une liberté d'interprétation

PROGRAMME

Présentation du stage :

Ce chantier sur l'*Iliade* est l'occasion d'explorer de nouvelles interprétations de la langue d'Homère.

Nous nous immergerons dans cette matière en mouvement qu'est l'épopée, en partant de l'original grec pour expérimenter les possibles traduction / transpositions et éprouver les différentes manières de s'approprier, ici et maintenant, une série d'extraits choisis.

Pour cela, Emmanuel Lascoux, traducteur de cette épopée mais aussi philologue, musicien et performeur, et Martin Moulin, compositeur, chef d'orchestre et directeur artistique de l'Ensemble Offrandes, seront avec nous pour vous accompagner.

Nous chercherons comment faire sonner ensemble toutes les paroles, les proférations, les chants, les onomatopées, les cris et les murmures qui caractérisent ce poème atemporel. En mêlant les apports du théâtre, de la musique, du travail corporel, nous explorerons la possibilité d'un jeu dépassant ces catégories habituelles pour être - tout comme l'était Homère - à l'embranchement de ces disciplines.

L'Iliade est souvent considéré comme « le poème de la guerre ». Nous verrons comment il sait aussi suspendre la « rage de mort » par la douceur des scènes intimes, entre Hector, Andromaque et leur petit garçon, entre Hélène et Pâris, entre Achille même et le vieux Priam dont il a tué tous les fils. Et la comédie non plus n'est pas loin : on rit des blagues des héros ou des dieux, de la ruse d'Héra redonnant à Zeus l'envie de coucher avec elle pour mieux le détourner du combat.

L'enjeu de ce chantier sur l'*Iliade* est de revisiter le terreau de notre culture et d'en faire germer de nouvelles perspectives poétiques, philosophiques et politiques.

Jacques Vincey

Processus Pédagogique:

La formation se déroulera autour de cinq 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 l'évaluation des acquis des stagiaires.

I. Présentation du stage

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et les intervenant·e·s.

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. Les intervenant·e·s introduiront le sujet en présentant leur

parcours et les raisons qui les poussent, par le biais de la transmission, à partager leur réflexion et leur pratique.

Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique du chantier en corrélation avec leurs objectifs ainsi que la perspective de mise en jeu permettant l'évaluation des acquis.

Ils reviendront sur les enjeux du stage.

Présentation des stagiaires.

II. Approche historique, dramaturgique et lecture d'extraits choisis.

Après une première étape de contextualisation, il s'agira de familiariser les stagiaires avec cette matière en mouvement qu'est l'épopée, en donnant une idée concrète de l'original grec (petit atelier de mise en bouche du vers) pour expérimenter les principes de traduction/transposition sonore et les différentes manières de s'approprier une série d'extraits marquants. Emmanuel Lascoux, helléniste érudit et pédagogue hors pair, exposera ses partis pris de traducteur et partagera son expérience de philologue et musicien qui en fait un des spécialistes de la déclamation du grec ancien.

III. Ouverture collective à la musique, au rythme, au corps

En s'appuyant sur la scansion de l'hexamètre dactylique, matrice du vers épique, les stagiaires seront guidés vers une appropriation musicale et rythmique de l'épopée. La composition de Martin Moulin à partir du Chant VI de l'Iliade servira de base à une série d'exercices physiques et vocaux permettant d'élargir une approche purement textuelle à un jeu sur les sonorités, les variations, les répétitions. La contrebassiste Laurène Helstroffer-Durantel, interprète de la pièce de Martin Moulin, accompagnera et prolongera ce travail par sa participation instrumentale sur quelques journées. Scansion, psalmodie, parlé-chanté, bruitage, onomatopées, interjections... constitueront les supports d'une appropriation ludique de cette langue et des sonorités qui la constituent. Le silence, l'écoute et la disponibilité seront le socle sur lequel reposera ce processus de travail.

Savoir mobiliser et décloisonner différentes disciplines artistiques pour atteindre une liberté d'interprétation sera l'enjeu de ce travail.

IV. Appropriations singulières

Forts de ces outils partagés, les stagiaires s'engageront, individuellement ou en groupe, dans un travail d'interprétation d'un fragment de l'épopée, soit par le biais d'un personnage, soit en prenant en charge la partition du récitant, soit en s'emparant de la globalité du récit. L'enjeu sera de chercher une transposition de ce poème archaïque dans leurs sensibilités, imaginaires et capacités respectives. Ils seront accompagnés et guidés tout au long du stage vers les résonnances les plus intimes de ce poème avec leur réalité et leurs préoccupations particulières. La recherche et l'expérimentation primeront sur le résultat. Le plaisir de s'aventurer et de découvrir de nouveaux espaces de jeu seront le guide commun.

Quotidiennement les échanges et le travail d'aller-retour entre le plateau et le regard de l'acteur-spectateur et celui des intervenants favoriseront la démarche réflexion / action / évaluation.

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

FORMATEUR·RICE·S

Jacques Vincey,

Metteur en scène, comédien

En tant que comédien, Jacques Vincey a travaillé notamment avec Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Robert Cantarella, Luc Bondy, André Engel et Laurent Pelly.

Au cinéma et à la télévision, il a tourné avec Arthur Joffe, Peter Kassowitz, Alain Tasma, Luc Beraud, Nicole Garcia, Christine Citti, Alain Chabat, François Dupeyron.

Également metteur en scène, Jacques Vincey fonde la Compagnie Sirènes en 1995 avec laquelle il monte notamment *Le Belvédère* de Horvath (2004), *Mademoiselle Julie* de Strindberg (2006), *Madame de Sade* de Mishima (Molière 2009 du créateur de costumes), *La Nuit des Rois* de Shakespeare (2009), *Jours souterrains* de Lygre (2011), *Les Bonnes* de

Genet (2011), La vie est un rêve de Calderon (2012).

À la Comédie-Française il met en scène *Le Banquet de Platon* (2010) et *Amphitryon* de Molière (2012).

À l'opéra, il met en scène *Le Songe d'une nuit d'été* (A Midsummer Nights Dream) de Benjamin Britten en avril 2018 au Grand Théâtre de Tours.

En janvier 2014, il prend la direction du Centre dramatique régional de Tours (qui devient CDN en 2017), et crée fin 2014 *Yvonne, Princesse de Bourgogne* de Gombrowicz (Molière 2015 de la Révélation Théâtrale). En 2015, il accompagne Natalie Dessay pour ses premiers pas d'actrice au théâtre dans *UND* de Howard Barker (plus de cent représentations). En 2016, il monte *La Dispute* de Marivaux et en 2017 *Le Marchand de Venise* de Shakespeare dans lequel il interprète le rôle de Shylock. En 2018, il crée *La Réunification des deux Corées* de Joël Pommerat en version anglaise (traduction de Marc Goldberg), à Singapour, qu'il reprend au CDN de Tours et à la MC93-Bobigny.

En 2019, il crée une version itinérante de *L'Île des esclaves* de Marivaux, et en présente une seconde version, augmentée d'un épilogue et d'un prologue, au Théâtre Olympia et en tournée nationale. En 2020, il crée *Les Serpents* de Marie NDiaye. Puis en 2021, *Grammaire des mammifères* de William Pellier, avec les jeunes comédiens de l'ensemble artistique du CDN de Tours - Théâtre Olympia.

En 2023, il monte *Quartett* d'Heiner Müller - texte inspiré des *Liaisons* dangereuses de Choderlos de Laclos – avec Hélène Alexandridis et Stanislas Nordey.

Après dix années à la direction du CDN de Tours (de 2014 à 2023), Jacques Vincey poursuit son parcours avec la Compagnie Sirènes. En 2024/25 *Quartett* est repris en Île-de-France à La Commune - CDN Aubervilliers et en tournée nationale.

Il a entrepris depuis 2023 l'enregistrement et la diffusion de l'intégralité de *L'Odyssée* d'Homère. En 2025 il a créé *Wonnangatta* d'Angus Cerini aux Plateaux Sauvages. En 2026 il mettra en scène quatre duos d'actrices dans une adaptation de *La fin du courage* de Cynthia

Fleury au Théâtre de l'Atelier et crééra en février 2026 une adaptation de *Forcenés* de Philippe Bordas au Théâtre de la Concorde.

Parallèlement, il poursuit une activité régulière de transmission avec notamment l'AtelierCité, l'ESTBA, le Théâtre 14, l'ESAD.

Emmanuel Lascoux,

Docteur en grec ancien spécialiste d'Homère, philologue et musicien

Docteur en grec ancien, spécialiste d'Homère et de la diction antique, membre du Centre de Recherche en Littérature Comparée (Paris Sorbonne), Emmanuel Lascoux cherche, dans son travail de philologue et d'enseignant, sa pratique de pianiste accompagnateur ou soliste, comme ses récitals de poésie et ses enregistrements, ce que les Grecs pouvaient entendre par mousikòs anèr, cet « homme des Muses » qui devait vivre la beauté. Outre ses travaux sur le sujet (Recherches sur l'intonation homérique, articles sur la voix grecque, la tradiction, la variation vocale antique, ou l'intensité dans ses rapports musicaux avec la forme), il est l'auteur de deux livres audio, avec Daniel Mesguich, dans la « Bibliothèque des voix » des Editions des femmes-Antoinette Fouque, L'Iliade des femmes, et L'Odyssée des femmes, parcours bilingues dont le premier a été distingué par un « coup de cœur » 2017 de l'Académie Charles Cros, ainsi que de Mots d'un regard, correspondance poétique avec l'artiste plasticienne genevoise Isabelle Perez (Editions Notari, Genève, 2016). Il enseigne les langues anciennes en classe préparatoire, à Rouen.

En 2021, il publie une nouvelle traduction de <u>L'Odyssée</u> aux éditions P.O.L, en 2024 celle de *L'Iliade* et un premier récit personnel, en forme de méditation poétique sur la langue et la perte, *Le poids des pianos*. Il prépare un essai sur la voix et l'écriture en forme d'art poétique, à paraître (P.O.L 2026)

Sur scène, comme récitant-performeur, il se produit depuis 2022 avec le comédien Jacques Bonnaffé (spectacle *Notre Homère*, lectures diverses), la comédienne Emma Morin, les comédiens Mathieu Marie, et Pierre Baux, le compositeur et chef d'orchestre Martin Moulin et son ensemble Offrandes (Académie des jeunes compositeurs 2023 autour de l'*Odyssée*, 2025 autour de l'*Iliade*, récitals avec la classe de composition du Pont Supérieur du Conservatoire de Rennes), et en quatuor avec Martin Moulin, Mathieu Marie et la contrebassiste Laurène Helstroffer-Durantel (récital-atelier Iliade).

Martin Moulin,

Compositeur, chef d'orchestre et directeur artistique de l'Ensemble Offrandes

Martin Moulin (1978) étudie dans les CNSMD de Lyon (écriture et percussions) et Paris (esthétique). En tant que percussionniste, il donne de nombreux concerts dans toute l'Europe et au-delà en orchestre (Orchestre National de Lyon, OFJ...) ou en musique de chambre. En 2010, il fonde l'Ensemble Offrandes où son travail de compositeur et de chef sont largement mis à contribution. Les fièvres du samedi matin en constituent le rendez-vous régulier, ateliers d'écoute chaque premier samedi du mois de septembre à juin depuis octobre 2010 à la Fonderie, au Mans. Parmi ses œuvres récentes, citons : *En attendant Schippel* (pour ensemble, création Radio France, 2019), *Schippel le bourgeois* (opéra de chambre, création Scène Nationale du Mans, 2020), *Touik-Touik Philomèle* (spectacle pour les tout-petits, création Scène Nationale du Mans, 2021) ou encore *Le Monde est rond*, proposition tout public d'après Gertrude Stein, écrite à quatre mains avec le metteur en scène François Tanguy (création 2021-2022, La Fonderie et CDN de Montpellier) ou un Deuxième livre de madrigaux (pour 5 chanteurs et électronique, création la Fonderie, 2024).

La pratique de la « réinvention » est au centre de son jeu de compositeur, création et mémoire fondues alors dans un même mouvement : La Belle meunière (pour 2 sopranos et ensemble, d'après Schubert, création Scène Nationale du Mans, 2015), Kinderszenen (pour comédien et ensemble, d'après Schumann, création Auditorium d'Alençon, 2019) en sont deux exemples. Il travaille actuellement à un troisième opéra de chambre (Genarín, en lien avec l'auteur madrilène Julio Llamazares), qui sera créé en France et en Espagne en 2026-2027. Il collabore avec de nombreux artistes d'autres disciplines dont l'électroacousticien Christophe Havard, la metteuse en scène Shelly de Vito, le vidéaste David Ayoun ou l'helléniste et performeur Emmanuel Lascoux.

Il a enseigné la composition au Pôle Supérieur Bretagne-Pays-de-la-Loire entre 2013 et 2025 et depuis 2006 au Conservatoire du Mans, et a développé via Offrandes de nombreux projets de transmission (créations partagées avec les étudiants, académies des jeunes compositrices et compositeurs — menées avec des personnalités telles que les compositeurs Bernard Cavanna, Elvio Cipollone, José Manuel López López, le poète Dionisio Cañas, l'helléniste et performeur Emmanuel Lascoux ou le philosophe Arafat Sadallah —, ou encore les fièvres du samedi matin).

Laurène Helstroffer-Durantel, Contrebassiste

La contrebasse est un instrument qui s'envisage de bien des façons.

Laurène Helstroffer Durantel est une de ces artistes qui veut jouer avec toutes les facettes de son instrument. Elle joue du piano depuis son plus jeune âge, fut élève de Denis Pascal, et elle partage souvent des récitals entre contrebasse et piano. Après des études au CNSM de Paris, elle devient contrebasse solo de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse de 2004 à 2006. Elle enregistre deux disques consacrés au compositeur G. Bottesini, avec le piano Daniel Benzakoun et le violoniste Eric Lacrouts, pour le label Polymnie.

En tant que chambriste et soliste, elle joue dans les grandes salles européennes telles que Wigmore Hall, le Théâtre de la Ville, Hamburg Laeiszhalle, le Palau de la Música catalana à Barcelone, ... et est régulièrement partenaire du Quatuor Ébène, Elias String Quartet, Belcea String Quartet, Doric String Quartet, Skampa Quartet, Quatuor Modigliani, Valentin Erben, François Salque, Matthias Goerne, Céline Frisch, Marc Bouchkov, Franck Braley, Denis Pascal, Jean-Guihen Queyras.

Elle fonde en 2003 « L'Académie de contrebasse » qui durera 10 ans. Elle est maintenant membre de l'Ensemble 360, de l'Ensemble Variances et de l'Ensemble Offrandes.

Elle reçoit en 2015 le prix Nordmetall du Festspiele Meckenburg-Vorpommen et est lauréate du Festival Juventus 2013.

Son spectacle jeune public, alliant contrebasse, piano et voix, *Tue-Tête*, a été présenté en novembre 2016 au Théâtre de la Ville.

Son dernier album *Flash-Back*, est paru en juin 2024 sur Ad Vitam Records.

Elle joue sur une contrebasse Bresciane du 17ème siècle.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

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

Travail au plateau :

- Improvisation Interprétation
- Travail sur le chant, le rythme, le mouvement, ...
- Mise en jeu et en espace
- Analyse

Supports fournis aux stagiaires:

Carnets de notes, stylo, tote-bag, textes

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salle de répétitions, système son et lumière

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