
PRÉAC Chorégraphie et création contemporaine Montpellier Occitanie
Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle / 18ème édition

Cycle PRÉAC 2022-2024 : « Récits : Peut-on faire fiction sans faire d'histoires ? » – La place du récit dans le champ chorégraphique

Paper Lane performance d'Olga de Soto © Lorraine Wauters © Kanal - Centre Pompidou

Séminaire de formation les 27, 28 et 29 mars 2023
à ICI—CCN Montpellier Occitanie
proposé par Olga de Soto
accompagnée d'Ondine Cloez, de Lenio Kaklea
et Magali Nachtergaele

SOMMAIRE

1 Présentation générale du PRÉAC et résonances	4
2 Présentation du cycle 2022-2024	7
3 Présentation d’Olga de Soto et note d’intention	8
4 Biographies	12
5 Ateliers	15
6 Conférence	16
7 Soirées	16
8 Bibliographie / Sitographie	18
9 Bibliographies complémentaires	23
10 Textes officiels	28
11 Glossaire des sigles	30
12 Partenaires	31
13 Biographies équipe PRÉAC	32
14 Biographies des participant·e·s	34
15 Planning	43

1 — PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRÉAC ET DES RÉSONANCES

PRÉAC Chorégraphie et création contemporaine

ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo

Portés par les ministères de la Culture et de l'Éducation Nationale, les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) ont deux missions principales :

- la formation de formateur·ices (acteur·ices de l'Éducation Artistique et Culturelle),
- la production de ressources.

Il existe quarante-deux PRÉAC en France, répartis entre neuf domaines artistiques : danse, arts plastiques-arts numériques-design, littérature, musique, cinéma-audiovisuel, patrimoine historique et naturel, culture scientifique et technique et théâtre-arts du cirque et de la rue.

Le PRÉAC Chorégraphie et création contemporaine Montpellier Occitanie fait partie des six PRÉAC danse. Il est porté par ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie (ICI—CCN), en collaboration avec la DRAC Occitanie, le Rectorat de Montpellier et l'INSPE de Montpellier.

À ICI—CCN, le PRÉAC est organisé autour d'une thématique déclinée sur un cycle triennal. Nous invitons chaque année un·e artiste à imaginer avec nous un séminaire de trois jours de formation.

Depuis 2016, les thématiques mises au travail ont été les suivantes :

— **Cycle 2022-2024 : *Récits : peut-on faire fiction sans faire d'histoires ? - La place du récit dans le champ chorégraphique***

. **2023** — Olga de Soto – Niels Production : « Récits des corps, récits des mots, (auto)biographies et (auto)fictions »

. **2022** — Gaëlle Bourges – association OS : « Rébus »

— **Cycle 2019-2021 : « *Faire groupe* » - *Rituels contemporains et transmission géographique***

. **2021** — Jordi Galí et Vania Vaneau (artistes associé·es à ICI—CCN) – association Arrangement Provisoire

. **2020** — (PRÉAC annulé en raison de la crise sanitaire covid-19) — Jordi Galí et Vania Vaneau (artistes associé·es à ICI—CCN) – association Arrangement Provisoire

. **2019** — Julie Nioche – A.I.M.E. : « l'être ensemble »

— **Cycle 2016-2018 : « *Les écritures croisées* »**

. **2018** — Myriam Gourfink : « Inscrire le mouvement »

. **2017** — Mylène Benoit : « Pourquoi on danse, pour quoi on danse ? »

. **2016** — Vincent Dupont (artiste associé à ICI—CCN) : « Articulation corps/voix »

Le PRÉAC 2023 est le deuxième séminaire du cycle « Récits : Peut-on faire fiction sans faire d’histoires ? » – La place du récit dans le champ chorégraphique ».

— L’artiste invitée pour cette formation est la chorégraphe Olga de Soto.

En parallèle du séminaire national de trois jours qui a lieu chaque année au mois de mars, nous organisons deux formations appelées les « résonances du PRÉAC ». Anciennement dénommées Actions Régionales de Formation (ARF), l’une d’elle est accueillie à ICI—CCN, la seconde par l’un·e de nos partenaires en région Occitanie.

Ces déclinaisons du séminaire national sont l’opportunité de convier des artistes dont les recherches sont reliées à celle de l’artiste invité·e pour le PRÉAC et d’explorer ainsi d’autres approches, le plus souvent possible ancrées en région Occitanie.

Ce sont des formations plus courtes qui permettent une accessibilité facilitée aux publics éloignés des grandes métropoles. Elles ont lieu à l’automne précédant le séminaire national, soit pendant un week-end, soit un mercredi après-midi.

Historique des ARF / Résonances du PRÉAC :

- . **2022** — Yu-Hsuan Chiu
- . **2022** — Rita Quaglia (annulée - reportée en 2023)
- . **2021** — Alice Roland et Florence Bresson
- . **2021** — Pauline Tremblay
- . **2020** — Arnaud Chevalier
- . **2020** — Julie Laporte
- . **2019** — Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos
- . **2019** — Rita Cioffi et Sébastien Lentheric
- . **2018** — Ghyslaine Gau
- . **2018** — Marcela Santander Corvalán
- . **2017** — I-Fang Lin
- . **2017** — Ilse Peralta
- . **2016** — Ana Rita Teodoro
- . **2016** — Maguelone Vidal

À qui s'adresse ce séminaire de formation ?

. Éducation Nationale personnes ressources des 1er et 2nd degrés certifiées en arts danse, les formateur·ices de formateur·ices, conseiller·es pédagogiques, enseignant·es des options Arts danse, chargé·es de mission des DAAC, corps d'inspection, personnel·le·s de l'Éducation Nationale, de l'enseignement agricole, des Universités, chercheur·euses, INSPÉ, STAPS, etc.

. Secteurs artistique et culturel artistes, enseignant·es de conservatoires et d'écoles de danse, médiateur·ices, chargé·es des relations avec les publics, chargé·es de mission danse et spectacle vivant, personnels des collectivités territoriales en charge de l'EAC, etc.

. Depuis 2023 : champs socioculturel et médico-social responsables de structures, coordinateur·ices, formateur·ices, chargé·es de mission, éducateur·ices spécialisé·es, professionnel·les de l'animation et de l'éducation populaire, de l'enfance, de la petite enfance et de la jeunesse, travailleur·euses sociaux·ales, etc.

© ICI—CCN_deniseoliverferro

2 — PRÉSENTATION DU CYCLE

CYCLE 2022-2024 — « Récits : Peut-on faire fiction sans faire d'histoires ? » – La place du récit dans le champ chorégraphique ».

Le cycle triennal (2022, 2023 et 2024) du PRÉAC imaginé par Christian Rizzo permet d'explorer la place du récit dans le champ chorégraphique.

Qu'il soit souterrain, en filigrane ou explicite dans les démarches compositionnelles, le récit prend des chemins multiples lorsqu'il s'agit de négocier entre une physicalité et une énonciation.

L'histoire de la danse notamment l'a démontré régulièrement.

Pour un abord en arborescence de cette élasticité et les questions qu'elle suscite, le choix a été fait de s'appuyer sur une ou plusieurs autre(s) pratique(s) invitée(s) pour rendre active une mise en jeu des perspectives liées à la narration/fiction avec celles liées à l'abstraction en chorégraphie.

Dans une approche dialogique, la musique, les arts visuels, la littérature sont ainsi accueillis pour faire résonner leurs matériaux et leurs systèmes d'agencement avec celle de la danse afin de se renseigner mutuellement.

Quelques questions :

- . *Quelles formes de récits le champ chorégraphique invente ?
Et quelles sont celles qui l'innervent ?*
- . *Quelles sont les modalités fictionnelles (apparentes ou sous-jacentes) dans la composition chorégraphique ?*
- . *Quelle relation est entretenue dans le couple abstraction-narration ?*
- . *Peut-on faire fiction sans faire d'histoires... ?*

Hypothèses et échos ouvrent des terrains d'expériences et des mises en partage.

À l'image de ce que déploie le projet d'ICI—CCN, une attention particulière est portée aux diverses formes de compositions et aux pistes qui s'ouvrent aux intersections des axes dessinés.

— Christian Rizzo, directeur d'ICI—CCN Montpellier - Occitanie

3 — PRÉSENTATION D'OLGA DE SOTO ET NOTE D'INTENTION DU SÉMINAIRE

(Elle) retient - Olga de Soto © Mila Ros

. Olga de Soto, axes de recherches

Au début des années 2000, Olga de Soto, chorégraphe, danseuse et chercheuse en danse, commence à développer des projets de recherche et de création dans lesquels la mémoire est un thème nodal et le temps une dimension en constant questionnement. Depuis, ses créations, souvent issues de longs processus de recherche fondés sur un vaste travail de documentation, se déploient sur des temporalités atypiques fréquemment en dehors des logiques classiques de production et, peuvent être lues sous une logique de continuité, de ramification, de porosité et de contamination.

Les projets qu'elle développe fonctionnent comme des laboratoires ouverts servant à étudier la mémoire dans diverses manifestations, explorer différentes pratiques mémorielles, observer l'empreinte et la trace, et tester la mémoire corporelle, perceptive et/ou réceptive de l'interprète et/ou des spectateur·ices. Ainsi, ses recherches à la fois simultanées et parallèles sur la mémoire kinesthésique de l'interprète et sur l'histoire de la danse, conjuguent une réflexion sur les logiques de production et sur la réception des œuvres, avec un intérêt préexistant pour l'exploration physique de la transmission et l'observation du fonctionnement de processus de remémoration.

Ses recherches sur le mouvement s'appuient sur l'étude de la mémoire prospective et rétrospective au départ d'une pratique fondée sur l'exploration et l'utilisation de différents

verbes d'action, d'une part, et sur l'observation des sous-textes comme supports et vecteurs de l'action corporelle et le récit des corps, d'autre part. Elles s'intéressent également à l'histoire orale de certaines œuvres emblématiques de l'histoire de la danse du XXe siècle, en sondant leur résonance à travers le temps. Elles se traduisent dans la création des propositions chorégraphiques, performatives et/ou documentaires protéiformes, tissées à travers la présentation d'événements réels ou imaginaires, en partie constituées des mots tantôt audibles tantôt muets, mais où la question du récit joue toujours un rôle fondamental.

Ainsi, sa démarche voyage depuis l'exploration de la mémoire des corps, la construction des récits et leurs imprégnations dans le travail corporel, dans des objets chorégraphiques ou performatifs tels que la suite de solos accompagnés *INCORPORER CE QUI RESTE-IGIAU DANS MON CŒUR*^[1] (2004-2009, réactivation 2023), *INCORPORER / KIDS*^[2] (2019), *Mirage – déplacement*^[3] (2019) ou *Paper Mirage*^[4] (2021), à la mémoire perceptive et réceptive des interprètes et spectateur·ices. Là, sa démarche interroge l'historicité de diverses œuvres chorégraphiques dont l'étude propose une analyse des implications mémorielles (auto) biographiques dans la vidéo-performance chorégraphique et le film *histoire(s)*^[5] (2004), ou dans les objets scéniques *Une Introduction*^[6] (2010), *Débords / Réflexions sur La table verte*^[7] ou le solo autobiographique avec voix *(Elle) retient*^[8] (2015), tous trois issus de son vaste projet de recherche et de création sur *La table verte* (1932) de Kurt Jooss.

Pour la création d'*histoire(s)*, dont le film est présenté dans le cadre du PRÉAC, Olga de Soto se livre à une véritable enquête et part à la recherche des spectateur·ices de la première représentation du *Jeune homme et la mort* (1946). Les récits mémoriels des témoins rencontrés représenteront la matière première à partir de laquelle la chorégraphe revisitera l'œuvre originale de Roland Petit et de Jean Cocteau.

Parallèlement, elle poursuivra son travail sur la mémoire corporelle de l'interprète et l'exploration des récits corporels, à travers la création d'une suite de solos accompagnés créés de manière successive et cumulative sur une période de six ans, entre 2004 et 2009, et intitulée *INCORPORER CE QUI RESTE-IGIAU DANS MON CŒUR*. Cette pièce vient d'être réactivée à l'invitation du Mercat de les Flors, à Barcelone.

Simultanément, elle suivra les traces de *La table verte* (1932), ballet canonique créé durant la période de l'entre-deux-guerres, et ce, à travers un projet au long cours développé également sur une période de six ans et se matérialisant à travers différents médiums, donnant lieu à la création de diverses formes scéniques, films et installations.

Dans la performance documentaire *Une Introduction*, premier volet scénique issu de ce projet, Olga de Soto, seule en scène, déploie le récit de son travail de recherche. Elle présente et transmet les matériaux et réflexions qui ont nourri son travail, dans une imbrication de récits qui expose les paroles de quelques-unes des personnes interviewées – notamment de Michelle

Nadal, rencontrée en tant qu'interprète de *La table verte* au début des années 1950, et de François Dupuy, interviewée en tant que spectatrice de *La table verte*, ayant vu le ballet en 1934, deux ans seulement après sa création.

Le second volet issu de cette recherche, la pièce de groupe *Débords/Réflexions sur La table verte* (2012), présente les témoignages filmés de dix-neuf personnes de différentes générations et origines qui ont vu et/ou interprété le ballet de Kurt Jooss à différents moments de l'histoire et dans divers pays. Les entretiens des spectateur-ices et interprètes de *La table verte*, deviennent à leur tour, la matière première d'un film diffracté porté et accompagné par six interprètes qui organisent la mise en scène des documents, tout en orchestrant la réactivation de l'œuvre de Jooss à travers sa résonance.

Dans le troisième volet, le solo autobiographique avec voix *(Elle) retient* (2015), Olga de Soto se penche sur sa propre mémoire et sur les traces qu'elle a gardées de cette vaste expérience humaine pour donner forme à une pièce qui présente un récit de récits, dans lequel histoire individuelle et trajectoire professionnelle s'entremêlent en une forme dans laquelle le corps et la parole cohabitent.

. Note d'intention d'Olga de Soto / présentation du séminaire

Pour répondre à l'invitation d'ICI—CCN, Olga de Soto propose d'explorer la question du récit au départ de certaines de ses œuvres, notamment du solo autobiographique avec voix *(Elle) retient*, à partir duquel explorer le déplacement fécond de la biographie à l'autobiographie et de l'histoire professionnelle à la personnelle. Elle invitera les stagiaires à interroger ce que peut contenir l'Histoire de la Danse comme intime et à aborder la dimension sensible des espaces de résonance lorsque nous explorons cette mémoire comme partition.

Plus généralement, grâce à la transmission de différentes pratiques qu'elle a développées au fil du temps, elle partagera les questions qui traversent son travail : la mémoire comme récit et comme (sous-)texte, le rapport qu'entretient l'écrit au plateau et à la composition, les différentes mémoires qui produisent chacune des strates de récits ; avec un soin particulier à la proximité des ressources disposées dans les lieux de passage et de rencontres, au sein du CCN.

Que représente le fait de travailler avec des matériaux éphémères ? Comment le mouvement est-il produit, transmis, incorporé, perçu ? Que génère, sous-tend ou comporte-t-il ? D'où émane-t-il et quelle archive sert-il à produire ? Comment un objet chorégraphique est-il produit et quel(s) récit(s) suscite-t-il ? Voici quelques-unes des questions qui traversent une trajectoire dont le sens est tissé entre les fines couches qui relient un projet à un autre, une pièce à une autre, et qui seront en partie abordées au cours de cette édition du PRÉAC.

Olga de Soto partage l'invitation du PRÉAC avec d'autres actrices du champ chorégraphique

impliquées de différentes façons dans une réflexion sur la place et le rôle du récit en danse, Lenio Kaklea et Ondine Cloez partageront durant les trois jours de séminaire, leurs démarches riches et singulières. Magali Nachtergaele, spécialiste de littérature française, arts contemporains et études visuelles, professeure en littérature française XXe - XXIe, théorie et arts visuels, critique d'art et commissaire d'exposition.

En 2012, la chorégraphe Lenio Kaklea crée *Arranged by date*, cette première pièce de la chorégraphe présente un récit dansé, écrit, chorégraphié et performé par elle-même, à travers lequel elle sonde la relation entre mémoire et langage. Depuis, la question du récit et de l'écriture n'a cessé de traverser une trajectoire riche et forte à travers des nombreux projets se concrétisant à travers différents médiums. En 2016, Lenio commence à « collecter » les pratiques des européen·nes, en empruntant les rues de diverses villes, Athènes, Aubervilliers, Essen, Guissény, Nyon et Poitiers, et rassemblant un volume considérable de récits uniques et donner forme à un corpus d'habitudes, rituels et métiers, au cœur de son projet *Encyclopédie pratique*, qui se déploie entre 2016 et 2020 à travers différents médiums, dont le troisième volet, *Ballad*, créé en 2019. Dans cette lecture démonstration, la chorégraphe aborde son parcours et sa pratique de danseuse, à travers un récit dansé, autobiographique et sociologique.

En 2018, partant de l'idée d'être en vacances et de s'absenter de soi, Ondine Cloez crée son premier solo *Vacances vacance*, une sorte de conférence chorégraphique faite de récits, où elle joue avec la parole et le mouvement et explore divers états de corps. Elle y déploie un discours qui interrogeant ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, arpente de multiples thématiques, allant de la dépense, à la grâce ou la mort. Deux ans après, Ondine donne forme à *L'art de conserver sa santé*, d'après le traité du XIIIe siècle de l'École de Salerne sur l'art de vivre en bonne santé. Dans une pièce chorégraphique chantée qui interprète les aphorismes de l'ouvrage, elle s'interroge sur la manière d'imaginer les gestes perdus, partageant quelques réflexions à la recherche de ce que le corps contient d'alors.

En 2015, Magali Nachtergaele co-dirige avec Lucille Toth, l'ouvrage collectif *Danse contemporaine et littérature : entre fictions et performances écrites*, livre sur le mot et le geste, sur l'écrit et l'incorporé, consacré aux intersections entre danse contemporaine et littérature, et dévoilant un paysage riche d'expérimentations, qui se pose comme défi théorique et critique de renverser le sens de lecture et de sortir le texte de ses gonds.

[1] Centre Pompidou, Paris, 2004-2009 et Mercat de les Flors, Barcelone, 2023 / réactivation

[2] Charleroi danse, Bruxelles, 2019

[3] Centrale for Contemporary Art, Bruxelles, 2019

[4] Festival (((Interférence_s))), Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, 2021

[5] Vidéo-performance chorégraphique créée au Kunstenfestivaldesarts, à Bruxelles, 2004 et film présenté pour la première fois chez Argos

[6] Tanz Im August, Berlin, 2010

[7] Festival d'Automne, Paris, 2012

[8] Biennale de Charleroi danse, Bruxelles, 2015

4 — BIOGRAPHIES

Olga de Soto — Chorégraphe, danseuse et chercheuse en danse

© Dominique Libert

Olga de Soto est chorégraphe, danseuse et chercheuse en danse. Son travail se concentre sur les thèmes de la mémoire, de l’empreinte et de la transmission et mêle les langages de la chorégraphie à ceux du documentaire, de la performance, des arts visuels et de l’installation, jouant avec la porosité de ces différentes disciplines.

Au début des années 2000, elle entreprend une série de projets de création dont la particularité est d’être intimement liés à de longs processus de recherche et de documentation, où elle œuvre dans des temporalités atypiques fréquemment en dehors des logiques classiques de production qui se déploie autour de deux axes. Le premier est centré sur l’étude kinesthésique de l’interprète, à travers la création d’œuvres de différents formats, visant une approche plurielle de la danse et du corps. Le deuxième explore des œuvres de l’Histoire de la Danse dans le cadre d’une démarche régie par l’étude de la mémoire perceptive, celle des spectateur·ices et des danseur·euses.

Les projets qui en découlent revendiquent l’importance des processus et accordent une attention toute particulière au document, au travail de documentation, au témoignage, à l’archive et à la source orale, au récit et à la narration.

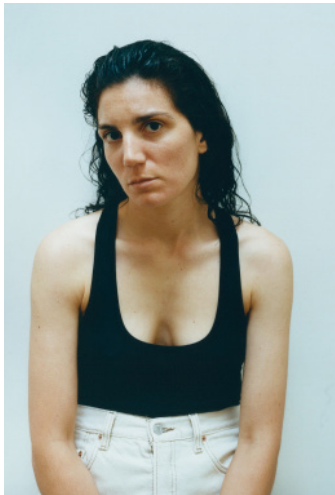
Une partie de son travail s’intéresse à l’expérience du spectateur·ice et à l’anthropologie du spectacle, tout en se développant au sein d’une démarche qui étudie l’expérience esthétique à partir de l’histoire orale des œuvres.

Le travail d’Olga de Soto a été présenté dans une vingtaine de pays. Depuis plus d’une quinzaine d’années, elle est régulièrement invitée à donner des ateliers, des cours et des conférences et elle intervient également dans le cadre académique où elle partage son travail de recherche corporelle et sa méthodologie de recherche et de documentation, dans des universités en Europe, en Amérique Latine et aux États-Unis.

Depuis 2019, elle enseigne au Master en danse du Conservatoire d’Anvers / Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

(Elle) retient - Olga de Soto © Mila Ros

© Karen Paulina Biswell

Lenio Kaklea est une danseuse, chorégraphe, metteuse en scène et écrivaine née à Athènes, en Grèce. Elle vit et travaille à Paris.

Elle a étudié au Conservatoire National de Danse Contemporaine d'Athènes (SSCD), où elle se forme au ballet classique et aux techniques et répertoires modernes américains tels que Martha Graham, Merce Cunningham et Jose Limon. En 2005, elle reçoit le Prix de la Fondation Pratsika et s'installe en France, où elle étudie au CNDC d'Angers et commence à collaborer avec des artistes de la scène européenne telles que Boris Charmatz, Alexandra Bachzetsis, Claudia Triozzi, François Chaignaud et Cecilia Bengolea. En 2011, elle est diplômée du programme SPEAP, un master sur l'expérimentation dans les arts et la politique dirigé par Bruno Latour à Sciences Po à Paris.

Depuis 2009, Lenio Kaklea utilise différents médiums : la chorégraphie, le texte et la vidéo. Sa pratique artistique s'inspire du féminisme, et de la pensée post-coloniale. Dans son travail, elle explore la production de la subjectivité par la transmission organisée des mouvements et révèle les espaces intimes dans lesquels nous construisons notre identité.

Un volet important de son travail est le projet *Encyclopédie pratique*. Depuis 2016, parcourant les rues et les sentiers de différents territoires périphériques européens, elle rassemble près de 600 histoires uniques qui témoignent de la familiarité et de la diversité des habitudes, des rituels et des métiers qui composent et distinguent ces terrains.

Son travail a été présenté par différentes institutions et festivals à travers l'Europe tels que le Centre Pompidou, la Bourse de Commerce-Collection Pinault, ImPulsTanz Festival, Fondation Onassis, Festival d'Athènes, CN D Pantin, Lafayette Anticipations, Triennale de Milan, Laboratoires d'Aubervilliers, documenta 14-Programmes publics, NEXT Festival, Passerelle Art center, PACT Zollverein, Les presses du réel. Ses performances ont rejoint les collections du CNAP-Centre National des Arts Plastiques et de la fondation KADIST.

Parallèlement à son travail chorégraphique personnel, elle s'engage dans des collaborations avec d'autres artistes. En 2013, elle poursuit une collaboration en solo avec la chorégraphe américaine Lucinda Childs sur la musique de Ryoji Ikeda. En 2016, elle est commissaire invitée à la Scène Nationale de Brest et présente *Iris, Alexandra, Mariela, Katerina et moi*, une programmation autour des chorégraphes femmes travaillant à Athènes. En 2017, elle accompagne la création de la *Suite No 3*, un concert scénique de Joris Lacoste et Pierre-Yves Macé.

En 2019, elle reçoit le Prix de la Danse de la Fondation Hermès Italia et de la Triennale de Milan. En 2021, elle crée *Age of Crime*, une pièce pour neuf danseur-euses, dans le cadre du bicentenaire de la guerre d'indépendance grecque au Festival d'Athènes. La même année, elle chorégraphie l'œuvre emblématique pour piano préparé de John Cage, *Sonates et Interludes*, accompagnée sur scène du pianiste Orlando Bass. En 2022, elle collabore avec la maison de haute couture Bottega Veneta et crée une performance à la Punta della Dogana à Venise avec les créations de Matthieu Blazy.

Elle enseigne la chorégraphie dans des festivals et des écoles nationales à travers l'Europe, tels que le festival ImPulsTanz, CAMPING CN D Pantin, l'Université des arts et du design de Karlsruhe, l'École Supérieure des beaux-arts de Paris, la formation master exerce à Montpellier, le Conservatoire régional de Dijon et les écoles des beaux-arts d'Angers et de Bordeaux.

Ondine Cloez — Chorégraphe et performeuse

© Arya Dil

Ondine Cloez est une chorégraphe et performeuse française basée à Bruxelles.

Son parcours commence par une formation en danse classique au Conservatoire National de Grenoble. En 1998, elle s'installe à Bruxelles et étudie à P.A.R.T.S. pendant trois ans. Elle intègre la formation exerce au Centre Chorégraphique National de Montpellier, en 2002.

Depuis elle a travaillé comme interprète pour Mathilde Monnier, Laurent Pichaud, Linda Samaraweeroova, Marcos Simoes, Sara Manente, Jaime Llopis, Randy Carreno, Laure Bonicel, Rémy Héritier, Antoine Defoort et Halory Goerger, Grand Magasin, Rudi Van der Merwe, Jocelyn Cottencin, Ayelen Parolin et Loïc Touzé.

En 2009, elle co-signe avec Sara Manente et Michiel Reynaerts la vidéo *Some Performances* et le projet *in situ Grand Tourists*.

Elle crée en 2018 sa première pièce, le solo *Vacances vacance* et *L'art de conserver la santé* en octobre 2020. Dans la foulée de cette création elle propose une déclinaison en format ballade *La Ballade des Simples*.

En 2020 et 2021, Ondine Cloez est artiste en résidence aux Laboratoires d'Aubervilliers où elle recherche, expérimente, crée et intervient dans divers projets.

Magali Nachtergaele — Universitaire, critique d'art

© DR

Universitaire, critique d'art (*L'Art même*, et durant plusieurs années *artpress*), Magali Nachtergaele est également commissaire d'exposition. Spécialiste de la fabrique visuelle des identités, elle a publié *Les Mythologies individuelles, récit de soi et photographie au 20e siècle* (Rodopi, 2012), *Roland Barthes contemporain* (Max Milo, 2015), *Poet against the machine, une histoire technopolitique de la littérature (Le mot et le reste, 2020)*. En 2015, elle a co-édité avec Lucille Toth le collectif *Danse contemporaine et littérature* (éditions du CND). Par ailleurs, dans le cadre de la diffusion de ses travaux de recherche, elle a écrit de nombreux articles sur le texte et l'image, la performance, la culture de soi, le rap et les stratégies de visibilité dans la culture féministe de la période contemporaine.

Membre du conseil scientifique de l'Institut du genre et du collège Photographie et images animées du CNAP (Centre national des arts plastiques), elle co-dirige le master Genres, cultures, sexualités à l'Université Bordeaux Montaigne où elle enseigne. Elle est en 2022-2023 chercheuse en résidence croisée au Musée national de l'histoire de l'immigration et au laboratoire en études de genres et sexualité LEGS du CNRS.

5 — ATELIERS

Atelier Olga de Soto — Atelier 1 : Pratiques du regard

Léonard de Vinci, immense génie de la Renaissance italienne dont les cahiers nous révèlent une acuité visuelle et une capacité d'analyse d'une extrême précision, écrivait « Regarde attentivement, car ce que tu vas voir n'est plus ce que tu viens de voir ». En résonance avec cette phrase, cet atelier propose d'observer notre sens de la vue en explorant différentes pratiques du regard, liée à une pratique de la marche en tant qu'exercice récurrent dans le travail de recherche, de réflexion ou de création. En nous appuyant sur les verbes de la vision, nous serons invité·es à interroger notre perception visuelle et à observer la façon dont l'intention portée par/dans le regard peut nous faire voyager de la simple vision à l'observation. La pratique du regard se déploiera sous forme de balade, en amont d'une pratique de visualisation et d'écriture qui sera proposée lors d'ateliers postérieurs.

Lenio Kaklea — *Récit autobiographique en mouvement*

Au cours de cet atelier, nous allons travailler sur des récits autobiographiques dansés. À travers des exercices individuels et en groupe, nous allons poser des questions sur notre parcours, mener des entretiens, collecter des matériaux et les incorporer en utilisant le mouvement. L'atelier comprendra des exercices de préparation corporelle, de composition et d'improvisation, afin que chacun·e puisse développer son propre matériel dans des compositions individuelles et collectives.

Ondine Cloez — Atelier

Pour ces trois jours, j'aimerais proposer aux participant·es de traverser des pratiques présentes dans mon travail. Il s'agira d'articuler pensée et danse, et d'observer comment cette articulation agit sur ce que nous faisons. Quelle est l'influence du langage dans notre pratique du corps ? Quels récits nous permettent de produire d'autres danses, de déjouer nos habitudes de mouvements ? Nous utiliserons la voix et le mouvement de manière simultanée afin de déplier les possibles entre ce qui est dit et ce qui est fait, et l'écart qui peut exister entre les deux.

Olga de Soto — Atelier 2

Durant cet atelier, nous allons aborder la question du récit en corps et/ou en mots et explorer la mémoire comme (sous-)texte et partition. À travers le partage de différentes pratiques déployées au sein de mon travail sur la mémoire kinesthésique et l'histoire orale, nous réaliserons des exercices physiques, écrits et/ou de visualisation. Ces exercices à réaliser ensemble ou individuellement, nous permettrons de développer un matériel propre à chacun·e. Nous explorerons le dialogue entre récit et mouvement, geste et document et explorerons le déplacement de la biographie à l'autobiographie et de l'histoire professionnelle à la personnelle.

Les participant·es sont invité·es à apporter une petite sélection de documents avec lesquels iels souhaitent travailler, cela peut être une ou plusieurs photographies, images, dessins, poèmes, phrases, textes ou extraits de textes, musique/s, objets, matières ou autres matériaux...

6 — CONFÉRENCE

Magali Nachtergaele — *Récits de soi en performance*

. Mardi 28 mars 17h au **Studio Bagouet, ICI—CCN**

Se raconter sur scène, en images, en chanson, raconter son histoire et celle des autres, celles qu'on n'a pas assez écoutées, entendues, ce n'est pas parler de soi, mais convoquer toute une communauté de récits délaissés à monter au plateau. En prenant la parole, chorégraphes et danseur·euses ont enfreint une loi tacite de la danse selon laquelle, il faut se taire et laisser le corps dire, sans un mot. Mais les paroles fusent, et les corps, bien que silencieux, parlent aussi parfois très fort. À travers une traversée de ce que j'ai appelé « néolittérature », nous ramènerons des bribes d'histoires, comme autant de stations d'écoutes et de rencontres avec des trajectoires qui méritent toute notre attention.

7 — SOIRÉES

Projection du film *histoire(s)* — Olga de Soto (2004)

. Lundi 27 mars 18h30 au **Studio Bagouet, ICI—CCN**

PAL, 53' (2004) (ARGOS centre for audiovisual arts, Bruxelles, 2004)

Langue : VO FR - sous-titré en anglais

25 juin 1946, Paris. La foule se presse au Théâtre des Champs-Élysées pour la première d'un ballet, créé sur un argument de Jean Cocteau. L'étonnant danseur Jean Babilée tient le haut de l'affiche dans le rôle d'un jeune homme qui meurt d'amour. Cinquante-huit ans plus tard, la chorégraphe Olga de Soto mène l'enquête sur ce ballet devenu mythique et part à la recherche des spectateur·ices présent·es au Théâtre des Champs-Élysées ce soir-là pour donner la parole à leurs souvenirs et à leurs trous de mémoire. Nous assistons à la reconstitution émouvante du ballet original à travers les voix des personnes rencontrées, dont les récits s'entremêlent peu à peu avec les histoires individuelles. Leurs divers souvenirs, silences, hésitations et analyses transcendent l'œuvre, nous ramenant à la Seconde Guerre mondiale, à peine terminée, ainsi qu'à l'histoire de ces hommes et femmes qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Le film se révèle être une variation poétique sur la mort et sa perception.

— Conception, direction, caméra et son : Olga de Soto

Avec les témoignages de (par ordre d'apparition) : Micheline Hesse, Suzanne Batbedat, Robert Genin, Brigitte Evellin, Julien Pley, Françoise Olivaux, Olivier Merlin et Frédéric Stern

Production : Niels Production (Bruxelles)

Coproduction : Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Centre national de la danse (Pantin), Culturgest (Lisbonne)

Avec le soutien de : COM4HD (Madrid) et du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles — Service de la danse (Bruxelles)

histoire(s) - Olga de Soto

— Spectacle *miramar* (création 2022) — Christian Rizzo

Spectacle présenté par la Saison Montpellier Danse 2022-2023

. Mardi 28 mars à 20h au **Théâtre Jean-Claude Carrière***

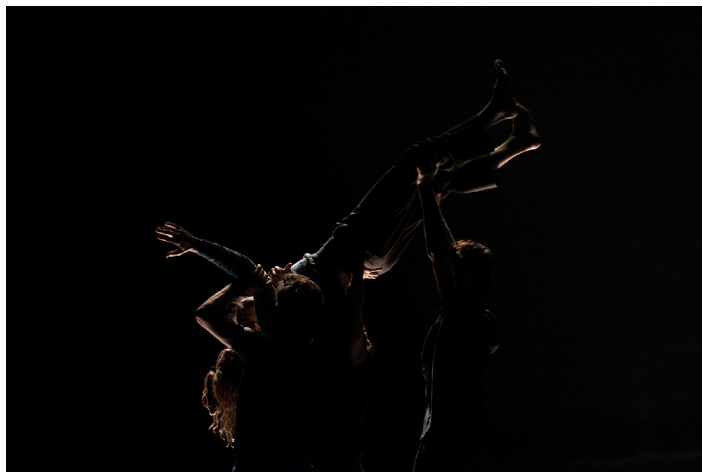
* 178 Rue de la Carrierasse, Montpellier

Au commencement, il pourrait y avoir la mer. Ou plutôt ceux qui la regardent. Depuis un possible rivage se tiennent des inconnus au visage distraitemment tendu vers l'horizon. Leurs pensées – devenues corps – sont tournées en direction d'un hors-champ insaisissable, sinon par l'entrelacs des mouvements qui le composent. Mais comment donner à voir, comment danser l'invisible ? Ici la lumière, le son et les danseurs dialoguent à parts égales. Leurs trajectoires, leurs interruptions, leurs gestes dessinent trois chorégraphies autonomes, trois partitions qui peuplent et reconfigurent sans cesse l'espace. À la mobilité des éclairages, aux variations des strates sonores, répondent plusieurs états corporels : la projection, la disponibilité, l'attente. Soit une adresse, une capacité d'accueil où se trame le désir, mais aussi des fulgurances, des moments de suspension. Des corps chutent, se relèvent ou demeurent au sol ; d'autres s'éloignent, se rapprochent et marchent de concert. Ainsi s'ébauchent et se suspendent des prémisses de fictions. Du solo au groupe, ou de l'individu à la communauté ce sont les écarts, les différences qui font lien vers le commun. Un souvenir, une image de film, une musique visuelle, une perspective en mouvement.

—
Chorégraphie, scénographie, costumes : Christian Rizzo

Interprétation : Youness Aboulakoul, Nefeli Asteriou, Lauren Bolze, Lee Davern, Fanny Didelot, Nathan Freyermuth, Pep Garrigues, Harris Gkekas, Raoul Riva, Vania Vaneau, Anna Vanneau | Création lumière : Caty Olive | Création sonore : Gerome Nox | Assistante artistique : Sophie Laly | Réalisation costumes : Angèle Micaux | Ingénierie, robotique, motorisation et construction machinerie : Thierry Kaltenrieder (technique lumière SARL) | Scénotechnique : Thierry Cabrera | Direction technique : Bruno Capodagli | Direction de production-diffusion : Anne Fontanesi | Administration de production-diffusion : Anne Bautz

Production ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels | Coproduction : Bonlieu Scène nationale Annecy, Opéra de Lille, CENTQUATRE-PARIS, La Place de la Danse - CDCN Toulouse/ Occitanie, Théâtre de Nîmes, Teatro Municipal do Porto / Festival DDD – Dias da Dança (Portugal), Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées / GIE FONDOC, Charleroi danse centre chorégraphique Wallonie Bruxelles, Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque | En résidence à Bonlieu Scène nationale Annecy | Remerciements : Ménagerie de Verre – Paris

miramar - Christian Rizzo © Marc Damage

8 — BIBLIOGRAPHIES / SITOGRAPHIES DES ARTISTES DU SÉMINAIRE

— Bibliographie/sitographie / Olga de Soto

- AGAMBEN, Giorgio. *Image et mémoire : écrits sur l'image, la danse et le cinéma*. Desclée de Brouwer, 2004. 156 p. Arts & esthétique
- CALLE, Sophie. *Fantômes*. Actes Sud, 2013. 176 p.
- DURAS, Marguerite. *Écrire*. Galimard, 1995. 124 p. Folio
- HAY, Deborah. *Mon corps, ce bouddhiste*. Les presses du réel, 2017. 180 p. Nouvelles scènes.
- INGOLD, Tim. *Faire : Anthropologie, archéologie, art et architecture*. Éditions Dehors, 2017. 320 p.
- INGOLD, Tim. *Une brève histoire des lignes. Zones sensibles*, 2013. 272 p.
- INGOLD, Tim. *Marcher avec les dragons*. Points, 2018. 528 p. Essais.
- LUCET Sophie, BOISSON Bénédicte & DENIZOT Marion. *Fabriques, expériences et archives du spectacle vivant*. PUR / Presses Universitaires de Rennes, 2021. 568 p. Le Spectaculaire
- NACHTERGAEL Magali & TOTH Lucille. *Danse contemporaine et littérature entre fictions et performances écrites*. Centre national de la danse, 2015. 240 p. Recherches
- OLIVIER, Laurent. *Le sombre abîme du temps : mémoire et archéologie*. Seuil, 2008. Sciences humaines
- RANCIÈRE, Jacques. *Les mots et les torts*. La fabrique éditions, 2021. 96 p.
- RANCIÈRE, Jacques. *Le destin des images*. La fabrique éditions, 2003. 128 p.
- RIVIÈRE Enora, *Ob.scène : récit fictif d'une vie de danseur. Danse contemporaine et littérature entre fictions et performances écrites*. 128 p. Parcours d'artistes
- ROSA, Hartmut. *Résonance : Une sociologie de la relation au monde*. Éditions La Découverte, 2018. 544 p.
- ROSSET, Clément. *Le choix des mots*. Les Éditions de Minuit, 1995. 160 p.
- SOLNIT, Rebecca. *L'art de marcher*. Actes Sud, 2004. 400 p. Babel.
- STOÏNOVA, Ivanka. *Geste-texte-musique*. 10/18, 1977. 282 p.
- WOOLF, Virginia. *Les vagues*. Le Livre de Poche, 1982. 288 p. Biblio (préface et traduction de Marguerite Yourcenar)

. Ouvrage collectif

- DUPUY Dominique, POUILLAUDE Frédéric, D

. Films et conférences

- BERGER John, *Ways of Seeing*, 1972, mini-série télévisée, BBC
Épisode 1 bit.ly/3ToM1UH
Épisode 2 <https://bit.ly/3yKHtyG>
Épisode 3 <https://bit.ly/3JkApxq>
Épisode 4 <https://bit.ly/409LVme>
- BUTLER Judith, *Los poderes de la memoria en las pequeñas cosas*, conférence dans le cadre de la Cátedra Políticas y estéticas de la memoria, 08/10/2020, Musée Reina Sofia, Madrid
www.youtube.com/watch?v=YuPj_1pv6UA
- DESCOLA Philippe, *Les formes du visible*, 27/08/2021, Festival La Manufacture d'idées 2021, Hurigny
www.youtube.com/watch?v=-dcm4SGvXJI

- DESPRET Vinciane, *Imaginaires des futurs possibles : 4ème enquête - Faire une place aux mort-e-s*, 27/03/21, Université de Lausanne www.youtube.com/watch?v=RmDvD4uUJck
- INGOLD Tim, *Entre les lignes*, 26/08/2021, Festival La Manufacture d'idées 2021, Hurigny www.youtube.com/watch?v=bS1bhDUSbQA
- KOGONADA (Réalisateur). (2012). *Ozu // Passageways* [Essais vidéo] <http://kogonada.com/portfolio/ozu/passageways>
- KOGONADA (Réalisateur). (2014). *Hands of Bresson* [Essais vidéo] <https://kogonada.com/portfolio/hands-of-bresson>
- KOGONADA (Réalisateur). (2015). *Mirrors of Bergman* [Essais vidéo] <https://kogonada.com/portfolio/mirrors-of-bergman>
- KOGONADA (Réalisateur). (2016). *Way of Ozu* [Essais vidéo] <https://kogonada.com/portfolio/way-of-ozu>
- KOGONADA (Réalisateur). (2013). *The World According to Koreeda Hirokazu* [Essais vidéo] <https://kogonada.com/portfolio/the-world-according-to-koreeda-hirokazu>
- KOGONADA (Réalisateur). (2016). *Godard in Frangments* [Essais vidéo] <https://kogonada.com/portfolio/godard-in-frangments>
- LEMAIRE Patrick, *Ressources cognitives et mémoire*, 20/11/2012, Collège de France <https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-11h15.htm>
- ROSA Hartmut, *Rendre le monde indisponible*, 22/08/2020, Festival La Manufacture d'idées 2020, Hurigny <https://www.youtube.com/watch?v=eNjSpdATWNs>
- ROSSET Clément, *Autrement Philosophique : entretien avec François Noudelman*, 08/02/2014, BNF, Paris <https://www.youtube.com/watch?v=uVbh-8s7ULO>
- SIGMAN Mariano, *The Past and The Future of Conciousness*, 05/02/2018, Amphithéâtre Marguerite de Navarre www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2018-02-05-11h00.htm

. Liens internet – Sitographie

- Oral Site <http://oralsite.be/pages/Index>
- Kogonada <https://kogonada.com>
- Pour un *Atlas des figures* www.pourunatlasdesfigures.net
Ce site internet, issu d'un travail de recherche conduit depuis 2010 par Mathieu Bouvier, artiste et chercheur, et Loïc Touzé, danseur et chorégraphe, est une plateforme collaborative pour la recherche et la création en art. Il édite des ressources théoriques et pratiques originales, dans la perspective d'une approche figurale du geste et de l'image, pour la danse, les arts vivants et les arts visuels.
- *Les mises en récit comme formes de transmission _ Séminaire 2019*, PRÉAC – ART CONTEMPORAIN <https://www.preac-artcontemporain.fr/thematiques/les-mises-en-recits-comme-formes-de-transmissions>
Séminaire axé sur l'expérimentation et l'étude des différentes formes de récits qui peuvent se retrouver dans des situations de transmissions pour les professionnel-le-s de l'EAC, organisation du contenu sous différentes thématiques, avec un nombre important de présentations orales (audio et/ou vidéo).
- Mnemedance (EN/IT) <https://www.mnemedance.com>
Le projet polyédrique MNEMEDANCE a pour objectif d'étudier la relation entre la danse et la mémoire et de repenser l'histoire de la danse comme une discipline pouvant avoir un impact sur les domaines adjacents des arts et des sciences humaines.
- *The dancer as Agent Collection*, Oralsite http://oralsite.be/pages/The_Dancer_As_Agent_Collection
- *Artistas que cuentan su tesis*, Universidad Complutense Madrid (ES) www.ucm.es/arteinvestigacion/el-artista-cuenta-su-tesis
Présentation des thèses de doctorat de/par divers artistes en lien avec la performance, la recherche artistique et, dans certains cas, le domaine chorégraphique.
- Ubu Web (diverses langues) <https://ubu.com>

Fondée en 1996, UbuWeb est une bibliothèque fantôme pirate composée de centaines de milliers d'objets d'avant-garde organisés par domaine, accessibles en ligne et téléchargeables gratuitement.

- *Dance Studies Colloquium series* – Temple University (EN)

Série de conférences conçu par PhD Mark Franko et organisée par la Temple University.

www.youtube.com/results?search_query=Dance+Studies+Colloquium+series

Le programme *Dance Studies Colloquium Series*, sur les études de la danse, est une série de conférences interactives dynamiques conçues pour faciliter le dialogue sur des sujets émergents et des questions liées à la danse. Elle réunit des artistes et des universitaires nationaux et internationaux pour explorer la manière dont nous assimilons les idées et les événements et les actions qui en résultent dans le domaine de la danse.

- *The decline of choreography and its movement: a body's (path)way* (EN)

Thèse de Doctorat de Paz Rojo, Stockholm University of the Arts, Stockholm (SE)

<https://www.researchcatalogue.net/view/727172/727173>

Thèse de doctorat de Paz Rojo (projet de recherche artistique doctorale) qui aborde la possibilité d'une danse retirée de ce schéma néolibéral selon lequel l'auto-performance, l'esprit d'entreprise et la production de subjectivité règnent. Prenant comme point de départ les corporalités dissidentes qui ont émergé au cours des cinquante dernières années dans la danse expérimentale contemporaine occidentale, le projet implique des perspectives esthétiques, philosophiques et sociopolitiques, réalisées sur des supports chorégraphiques, performatifs, textuels, audiovisuels, curatoriaux et discursifs.

— Bibliographie / sitographie / Ondine Cloez

. En lien avec le spectacle *Vacances vacance*

. Livres

- ARIÈS, Philippe. *Essais sur l'histoire de la mort en Occident*. Points, 2014. 240 p.

- ERIBON, Didier. *Retour à Reims*. Fayard, 2009. 252 p. Sciences humaines

- ERNAUX, Annie. *Mémoire de fille*. Gallimard, 2016. 160 p. Collection Blanche

- WEIL, Simone. *La Pesanteur et la Grâce*. Pocket, 1991. 288 p. Agora (première publication 1947)

. Films

- AKERMAN, Chantal (Réalisatrice). (1974). *Je tu il elle* [Film]. Paradise Films

<https://archive.org/details/je-tu-il-elle-akerman>

- RAPAPORT, Pola (Réalisatrice). (2016). *Nadia Comaneci Gymnaste, la gymnaste et le dictateur* [Film]. ARTE France, Roche Productions, SRTV

. En lien avec le projet *L'art de conserver la santé / La ballade des simples*

. Livres

- BIDART, Claire, *L'amitié, un lien social*. La Découverte, 1997. 272 p.

- BONNET, Marie-Josèphe. *Plus forte que la mort : survivre grâce à l'amitié dans les camps de concentration*. Ouest-France, 2015. 176 p.

- DE COURNOUAILLES, Heldris. *Le Roman de Silence dans Récits d'amour et de chevalerie XIIe - XVe siècle*. Éditions Robert Laffont, 2000. 1270 p. Bouquins

- GINZBURG, Carlo. *Le fromage et les vers*. Flammarion, 1976. 302 p. Champs histoire

- KAYE, Joel. *Histoire de l'équilibre (1250-1375) : L'apparition d'un nouveau modèle d'équilibre et son impact sur la pensée*. Les Belles Lettres, 2017. 592 p.

- LE GOFF, Jacques. *Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?*. Points, 2016. 224 p. Histoire

- LORDE, Audre. *Journal du cancer*. Mamamelis, 1992. 206 p.

- MARIN, Claire. *La maladie, catastrophe intime*. PUF – Presses Universitaires de France, 2014. 88 p. Questions de soin

- NICOUD, Marilyn. *Les régimes de santé au Moyen Âge : naissance et diffusion d'une écriture médicale en Italie et en France (XIIIe-XVe siècle)*. Publications de l'École française de Rome, 2007. 1112 p.

- PASTOUREAU, Michel. *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*. Points, 2014. 512 p. Histoire
- PASTOUREAU, Michel. *Le roi tué par un cochon*. Points, 2018. 288 p.
- PERNOUD, Régine. *La femme aux temps de cathédrales*. Le livre de Poche, 1982. 384 p.
- SONTAG, Susan. *La maladie comme métaphore : Le sida et ses métaphores*. Éditions Bourgois, 2021. 240 p. (première publication 1979)
- WOOLF, Virginia. *De la maladie*. Payot-Rivage, 2018. 562 p. Rivages Poche Petite Bibliothèque (première publication 1926)
- Ouvrage collectif. *Actuel Moyen Âge : Et si la modernité était ailleurs ?*. Arkhe, 2017. 192 p.

. Film

- VIEL, Hubert (Réalisateur). (2015). *Les filles au Moyen Âge* [Film]. Artisans du Film

. Conférences

- BOLENS Guillemette, *La compréhension du mouvement, séance de séminaire*, janvier 2017, La Manufacture He.So www.pourunatlasdesfigures.net/auteurs/guillemette-bolens
- BONNAFOUX Estella, *Être en bonne santé au Moyen Âge : tout un art !*, 13/02/2021, Les Laboratoires d'Aubervilliers www.youtube.com/watch?v=5JBZHI1EUwQ&t=576s&ab_channel=LesLaboratoiresd%27Aubervilliers
- DELATTRE Valérie, *Le monde des morts est-il le reflet du monde des vivants ?*, 12/11/2019, Université de Nantes www.youtube.com/watch?v=VQPpjH5LKHU&ab_channel=NantesUniv
- EL KOTNI Mounia, *Pour une approche féministe de la santé*, 13/02/2021, Les Laboratoires d'Aubervilliers www.youtube.com/watch?v=5JBZHI1EUwQ&t=576s&ab_channel=LesLaboratoiresd%27Aubervilliers
- RIVIÈRES Alice. *Une huntingtonienne s'adresse aux huntingtoniens*. Ding Ding Dong [En ligne] <https://dingdingdong.org/temoignages/une-huntingtonienne-sadresse-aux-huntingtoniens>
- SERGENT Lucie et BROUSSE Aurélie, *La vie sans santé : la maladie comme enjeu politique et social*, 22/05/2021, Les Laboratoires d'Aubervilliers www.youtube.com/watch?v=0tdz2-z8USU&ab_channel=LesLaboratoiresd%27Aubervilliers

. Podcasts

- GUÉNA Pauline et KIKUCHI Catherine, *L'écologie au Moyen-Âge*, podcast Timeline <https://podcloud.fr/podcast/temporium/episode/publication-sans-titre-5a69f0d9a9b49715d9000001>
- SIGONNEAU Maëlle et EL KOTNI Mounia, *Im/patiente* (podcast). Nouvelles Écoutes <https://nouvellesecoutes.fr/podcast/impatiente>

. En lien avec le projet *The first word of the first poem of the first collection is basket*

. Livres

- ATLAN, Corinne. *Le pont flottant des rêves*. La Contre Allée, 2022. 128p.
- ANONYME. *1000 Poems from the Manyoshu: The complete Nippon Gakujutsu Shinkokai Transaltion*. Dover Publications, 2005. 362 p.
- BENJAMIN, Walter. *La tâche du traducteur*, traduit pas Martine Broda, 1861 https://po-et-sie.fr/wp-content/uploads/2018/10/55_1991_p150_158.pdf
- SIGMUND, Freud. *L'inquiétante étrangeté et autres essais*. Folio, 1988. 352 p. Essais

. Conférences

- BOLENS Guillemette, *La compréhension du mouvement, séance de séminaire*, janvier 2017, La Manufacture He.So www.pourunatlasdesfigures.net/auteurs/guillemette-bolens

— Bibliographie/sitographie / Lénio Kaklea

. Livres

- KAKLEA, Lenio. *Encyclopédie pratique – Détours*. Presses du Réel, 2019. 196 p.
- KAKLEA, Lenio. *Encyclopédie pratique – Portraits d'Aubervilliers*. Presses du Réel, 2018. 196 p.

— Bibliographie/sitographie / Magali Nachtergaele

. Livres

- LARUE, Œan. *Libère-toi cyborg ! : Le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe*. Cambourakis, 2018. 256 p.
- NACHTERGAEL Magali et TOTH Lucille. *Danse contemporaine et littérature, entre fictions et performances écrites*. éditions du Centre National de la Danse, 2015. 240 p.

. Spectacles / Performances

- BLAINE, Julien. (1982) *Chute, chut* [Film-performance] www.documentsdartistes.org/artistes/blaine/repro1-2.html
- *Dance Room*, Alex CECCHETTI, 2014-2017 www.alexcecchetti.com/#/dance-room
- La place du singe, Mathilde MONIER et Christine ANGOT, création Festival Montpellier danse 2005
<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-place-du-singe>

. Articles

- DE SIMONE, Cristina. *Proferactions ! - Poésie en action à Paris 1946-1969*. Presses du réel, 2018. 560 p.
- TOTH, Lucille. *De la house au ballet : décolonisation de la danse en France*. Tangence, numéro 125-126, 2021, p. 231–241. <https://doi.org/10.7202/1083874ar>
- NACHTERGAEL Magali. *Écritures plastiques et performances du texte : une néolittérature ?* In : *Le bal des arts : Le sujet et l'image : écrire avec l'art* [en ligne]. Macerata : Quodlibet, 2015, <https://books.openedition.org/quodlibet/506?lang=fr>

9 — BIBLIOGRAPHIES COMPLÉMENTAIRES

Sélection d'ouvrages par le Réseau Canopé

Cycle : Dans le champ chorégraphique, comment faire récit sans faire d'histoires ?

Bibliographie principale

. Ouvrages

BUTLER Judith, *Le Récit de soi*, Paris, Presses universitaires de France, 2007. 978-2-13-055551-3.

Pour la philosophe américaine, figure des *Gender studies*, la réflexion morale ne saurait être considérée en dehors du contexte social et politique dans lequel elle est formulée. Dans un contexte actuel de dépossession, il devient urgent, selon Judith Butler, de procéder à une enquête sur les conditions de possibilité d'une relation morale à soi et aux autres.

CAILLET Aline, *Dispositifs Critiques. Le documentaire du cinéma aux arts visuels*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014. 978-2-7535-3383-7.

À travers la notion de dispositif critique, l'auteure analyse les enjeux artistiques, épistémologiques et politiques du documentaire. Elle définit l'esthétique de ce genre cinématographique et ses interactions avec le cinéma et les arts visuels (apport de la fiction, narration, approche expérimentale, etc.).

CAILLET Aline, *Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques* (co-dirigé avec Frédéric Pouillaude), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017. 978-2-7535-5518-1.

Longtemps restreint au seul champ cinématographique, le documentaire est désormais investi par la littérature, le théâtre, la danse ainsi que les arts visuels. À travers l'hypothèse d'un art documentaire, cet ouvrage offre une réflexion sur le rapport entre les arts et l'histoire ou la politique ainsi que sur la manière dont les procédures artistiques bouleversent le rapport à l'information.

DELEUZE Gilles, *Pourparlers*, Paris, Éditions de Minuit, 1990. 2-7073-1842-6.

Réunit des textes d'entretiens philosophiques qui traitent des aspects de civilisation, notamment les arts, les religions, les États, le capitalisme, la science, le droit, l'opinion ou la télévision.

DE MORANT Alix, CLIDIÈRE Sylvie, *Extérieur danse : essai sur la danse dans l'espace public*, Montpellier, L'entretemps, 2009. 978-2-912877-86-4.

Panorama des formes et configurations de la danse hors les murs s'appuyant sur les moments clés de l'histoire de la danse moderne, explorant ce qui se joue dans un ensemble de situations, du solo à la fête urbaine, de l'adaptation d'un spectacle de salle à la création *in situ*. Nombre de compagnies et chorégraphes représentatifs de la danse dans l'espace public sont évoqués.

DE MORANT Alix, *Scènes en partage : l'être-ensemble dans les arts performatifs contemporains*, Lacoste, Deuxième époque, 2018. 978-2-37769-014-5.

De nombreuses contributions sur les expériences de partage dans l'art de la scène, à l'image de la participation, de l'immersion ou encore de l'interaction. Les auteurs interrogent l'art de la représentation dans ses dimensions intersubjectives, agissantes, imaginantes, cognitives et intermédiaires.

DULONG Renaud, *Le témoin oculaire, les conditions sociales de l'attestation personnelle*, Paris, éditions de l'EHESS, 1998. 2-7132-1246-4.

Qu'est-ce qu'un témoin oculaire ? Ce n'est pas seulement celui qui a vu un événement, mais celui qui affirme l'avoir vu. L'ouvrage explicite les conditions et les conséquences d'un témoignage en partant de son double caractère

d'acte de parole et d'acte public. Cette perspective sociologique s'appuie notamment sur les formes actuelles du témoignage historique, celui des rescapés des camps.

FOUCAULT Michel, *Archéologie du savoir*, Paris, Gallimard, 1969. 978-2-07-011987-5.

Analyse des ruptures historiographiques qui définissent l'histoire des sciences, considérées ici comme domaines de la connaissance. À partir de la notion d'actes et de seuils épistémologiques définie par Gaston Bachelard, et de celle de déplacement et de transformation des concepts de Georges Canguilhem, le philosophe examine les enchaînements et les hiérarchies qui façonnent l'actualité du savoir.

FORMIS Barbara, *Esthétique de la vie ordinaire*, Paris, Presses universitaires de France, 2010. 978-2-13-058431-5.

Cette étude sur le rapport entre l'art et la vie à l'époque contemporaine interroge la place de l'ordinaire dans l'art au travers différentes pratiques artistiques : le ready-made duchampien, les *happenings*, la danse postmoderne ou le mouvement Fluxus.

FOSTER Hal, *Le retour du réel. Situation actuelle de l'avant-garde*, trad. Yves Cantraine, Frank Pierobon et Daniel Vander Gucht, Bruxelles, *La lettre volée*, 2005.

FRIMAT François, *Qu'est-ce que la danse contemporaine ? Politiques de l'hybride*, Paris, PUF, 2011. 978-2-13-057699-0. À partir de la notion de spectacles hybrides, François Frimat tente de comprendre la place occupée par la danse sur la scène contemporaine, avec quatre portraits de figures importantes de la scène contemporaine : Alain Buffard, Christian Rizzo, Raimund Hoghe, Steven Cohen.

GALICHON Isabelle, *Le Récit de soi. Une pratique éthique d'émancipation*, Paris, l'Harmattan, 2018. 978-2-343-13573-1. I. Galichon analyse l'écriture de soi. Elle présente notamment les derniers travaux de Michel Foucault, décrit les caractéristiques poétiques et les usages de l'autobiographie et étudie les écrits et la pensée de grands auteurs tels qu'Annie Ernaux, Marguerite Duras, Pierre Bourdieu ou encore Hélène Berr.

HALBWACHS Maurice, *La Mémoire collective [1950]*, Paris, Presses universitaires de France, 1967. 2-226-09320-6. Héritier et critique de Durkheim, Maurice Halbwachs (1877-1945) fut le véritable initiateur et théoricien de la sociologie de la mémoire.

LAUNAY Isabelle, *Poétiques et politiques des répertoires. Les danses d'après*, I, Pantin, Centre national de la danse, « Recherches », 2017. 978-2-914124-76-8.

Croisant histoire, anthropologie et esthétique, l'auteure aborde la question de la mémoire des œuvres en danse. Elle décrit les conditions politiques et artistiques de leur survie à travers trois cas de figures emblématiques : le répertoire du ballet de l'Opéra de Paris et ceux des chorégraphes Merce Cunningham et Dominique Bagouet.

LAUNAY Isabelle, *Cultures de l'oubli et citation. Les danses d'après*, II, Pantin, Centre national de la danse, « Recherches », 2019. 978-2-914124-99-7.

Croisant histoire, anthropologie et esthétique, l'auteure aborde la question de la mémoire des œuvres en danse. Dans ce volume, l'accent est mis sur la discontinuité et l'oubli dans la transmission des œuvres lorsque les chorégraphes décident de faire table rase du passé ou, au contraire, quand ils se réapproprient des danses anciennes et des artistes appartenant à l'histoire.

LAUNAY Isabelle, *Mémoire et histoire en danse*, L'Harmattan, 2011. 978-2-296-13239-9.

Synthèse des études et des travaux de recherches consacrés à l'histoire de la chorégraphie et de la danse. L'analyse de cet art vivant passe notamment par l'exploitation de sources écrites, cinématographiques, artistiques. Les auteurs, danseurs eux-mêmes, apportent leurs points de vue et s'intéressent à la réception des œuvres concernées.

MAUSS Marcel, *Les techniques du corps [1936]*, in *Sociologie et anthropologie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1988. DOI : 10.1522/cla.mam.tec

PAGES Sylviane, *Résurgence, transfert et voyages d'un geste expressionniste : une historiographie discontinue et transnationale. Le butô entre le Japon, la France et l'Allemagne, Mémoires et histoire en danse*, Mobiles n°2, L'Harmattan, 2010.

PEREC Georges, *Espèces d'espaces*, Paris, Galilée, 1974. 978-2-02-147909-6.

Ce journal d'un usager de l'espace part de constatations élémentaires sur ce qui constitue l'espace d'une vie et montre qu'il n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope.

PERRIN Julie, *Figures de l'attention. Cinq essais sur la spatialité en danse : Xavier Le Roy, Yvonne Rainer, Olga Mesa, Boris Charmatz, Merce Cunningham*, Dijon, Les presses du réel, 2012. 978-2-84066-567-0. Cinq essais sur la notion de spatialité dans la danse contemporaine, à travers l'étude de chorégraphies créées par Merce Cunningham, Xavier Le Roy, Olga Mesa, Yvonne Rainer et Boris Charmatz. Tenant un rôle déterminant dans la perception et la compréhension d'œuvres par le spectateur, l'espace de danse est ici étudié à travers ses utilisations dans les chorégraphies occidentales contemporaines.

PERRIN Julie, *Composer en danse : un vocabulaire des opérations et des pratiques*, Dijon, Les Presses du réel, 2020. 978-2-37896-102-2. Une enquête au long cours auprès de dix chorégraphes proposant un vocabulaire de la composition en danse et témoignant des pratiques qui constituent la chorégraphie contemporaine. L'ouvrage s'articule autour de vingt notions : rythme, espace, partition, structure ou encore collectif.

PERRIN Julie, *Une lecture kinésique du paysage dans les écrits de la chorégraphe Simone Forti*, in Lambert Barthélémy (coord.), *Imagination(s) environnementale(s)*, Raison publique. Arts, politique et société, Presses universitaires de Rennes, n°17, hiver 2012, p. 105-119. 978-2-7535-2150-6.

Ce dossier compose une réflexion sur les liens entre problématique environnementale et création contemporaine. Les contributeurs examinent les représentations et valeurs que véhiculent certaines productions artistiques contemporaines (du néo-western au land art en passant par la chorégraphie et l'art du paysage) pour en interroger la teneur, les usages et les effets.

POUILLAUDE Frédéric, *Le Désœuvrement chorégraphique. Étude sur la notion d'œuvre en danse*, Paris, Vrin, 2009. 978-2-7116-2195-8.

Il n'y a pas de bibliothèque du mouvement, de lieu où les œuvres chorégraphiques trouveraient à se conserver, identiques à elles-mêmes et offertes à tous. L'auteur analyse cette absence d'œuvre et réfléchit à la fragilité interne propre aux œuvres chorégraphiques, le désœuvrement.

QUIBLIER Marie, *Saisir le document : enjeux et formes chorégraphiques*, in Gestes en éclats – art, danse, performance, Dijon, Presses du Réel, 2016. 978-2-84066-832-9.

Somme de contributions pluridisciplinaires (artistes, théoriciens, critiques, chorégraphes, etc.) interrogeant l'art performatif et chorégraphique contemporain. À travers une quarantaine de mots symboliques, ces études témoignent de la multiplicité et de l'hétérogénéité des sujets, des représentations scéniques et des pratiques, qui constituent les fondements de ces formes d'expression.

TARDIF Pascale, PAGES Laurence, *Danser avec les albums jeunesse*, Futuroscope, Canopé éditions, 2015.

Accompagné d'un DVD (1 h 51 min). 978-2-240-03808-1.

Donne les clés pour mettre en place dans sa classe une nouvelle manière de lire les albums jeunesse à travers la danse et s'en inspirer pour réaliser un vrai travail chorégraphique. Le DVD présente six films tournés dans des classes qui ont expérimenté la démarche.

TARDIF Pascale, PAGES Laurence, *Danser avec les œuvres du musée : démarche, outils pour concevoir des projets*, Futuroscope, Canopé éditions, 2020. 978-2-240-05293-3.

Des explications pour mener un projet de classe, de la maternelle au CM2. La démarche repose sur cinq temps afin de découvrir les œuvres d'art selon une approche sensorielle et de permettre aux élèves de s'exprimer par le mouvement, de donner corps à leurs émotions et de maîtriser le geste tout en s'appropriant l'espace du musée. Accompagné de trois films en ligne pour appréhender les œuvres du musée avec les yeux de la danse et créer des

chorégraphies avec les élèves. Un projet qui rapproche les différents langages des arts et du corps et permet de s'approprier un lieu emblématique, le musée.

www.reseau-canope.fr/danser-avec-les-oeuvres-du-musee

. Bibliographie complémentaire

Articles de revues : **PERRIN Julie**, *Habiter en danseur*, in Christian Gaussen (dir.), *Du périmètre scénique en art : re/penser la Skéné*, Cahier n°1, École supérieure des Beaux-Arts, Montpellier Agglomération, 2013, p. 8-19.

Actes de Colloque : *Pratiquer le réel en danse : Documents, témoignages, lieux*. Centre International Culturel de Cerisy, 2018.

Thèse : **CASSAGNE Leslie**, *Crise et mise en crise du médium chorégraphique : la matière documentaire dans la création chorégraphique contemporaine*, Université Paris-8, 2017.

Conférence : **CASSAGNE Leslie**, *Faire corps avec le document : les chorégraphes contemporains face aux crises et aux conflits*. Centre International Culturel de Cerisy, 2018.

À écouter : www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-recherche-en-sciences

Cursus : **SOMADANSE - Danse, éducation somatique et publics fragiles** à l'Université Paris 8 sous la responsabilité d'Isabelle Ginot. La plupart de ses publications sont accessibles sur le site www.danse.univ-paris8.fr

. Archives de projet

MANZETTI Barbara, PICHAUD Laurent, *Habiter. L'art. Retours sur différents projets chorégraphiques en regard de la condition migrante actuelle*. Les Laboratoires d'Aubervilliers, 2018.

MANZETTI Barbara, PICHAUD Laurent, *Rester. Étranger : Présentation du projet* (Archives, Collection/collective)

Podcast des émissions radiophoniques et journal en ligne

<http://rester-etranger.fr>

<http://journal.rester-etranger.fr>

L'expérience à Aubervilliers en janvier 2018 :

www.leslaboratoires.org/projet/rester-etranger-aubervilliers/rester-etranger-aubervilliers

— Bibliographie produite pour la résonance (ARF 1)

avec Yu-Hsuan Chiu

. Textes et articles

- Article *Marcher*, tiré de *Histoires de gestes*, Ed. Actes sud, ouvrage collectif sous la direction de Marie Glon et Isabelle Launay
- *Voyages*, Alain, in *Propos sur le bonheur*, Editions Gallimard, Folio, 1985, p.124-128
- *L'individualisation des pratiques opèrent une désynchronisation des temps humains*, Alice Béja, tiré de *Les territoires du temps*. Introduction Esprit, n.410, 2014, p15-17
- *Le sens de la marche*, Héloïse Lhéréty, 2012
- *Les bords de l'œuvre*, Réceptions performées & critiques affectées en danse, Pauline Le Boulba. Thèse dirigée par Isabelle Ginot soutenue les 24 et 25 octobre 2019 aux Laboratoires d'Aubervilliers.

. Entretien

- *La marche est une critique en mouvement*, Sylvain Tesson, article le monde du 17 juillet 2017

. Chanson

- *La marche*, Magny Colette, définition chantée du Larousse.

— Bibliographie produite pour la résonance (ARF 2)

avec Rita Quaglia

. Entretien

- *Hypothèse de réinterprétation*, Rita Quaglia dans « Repères, cahier de danse 2011/2 » (n° 28), pages 17 à 19 Éditions La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne ISSN 2112-5147 DOI10.3917/reper.028.0017

10 — TEXTES OFFICIELS

Textes Éducation Nationale

PRÉAC

BO n°16 du 19 avril 2007 — **Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle**
www.education.gouv.fr/bo/2007/16/MENE0700817C.htm

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Charte pour l'éducation artistique et culturelle. Juillet 2016

www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Actualites/Charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle
www.education.gouv.fr/cid104753/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html

Référentiel sur le parcours d'éducation artistique et culturelle

J.O. du 7-7-2015 www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164

Circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013 : *Le parcours d'éducation artistique et culturelle*

www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673

BO spécial n°1 du 4 février 2010 : *Favoriser l'accès de tous les élèves à la culture*

www.education.gouv.fr/cid50473/mene1002846c.html

Circulaire n°2008-059 du 29 avril 2008 : *Développement de l'Éducation artistique et culturelle*

www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm

BO n°5 du 1er février 2007 : *Les dimensions artistique et culturelle des projets d'école et d'établissement*

www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0700135C.htm

RÉFORME DES LYCÉES

Baccalauréat général. Épreuves à compter de la session 2021 arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018

www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132697

Baccalauréat technologique. Épreuves à compter de la session de 2021 arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018

www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132695

Programme d'enseignement optionnel d'arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019

www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138114

Programme d'enseignement de spécialité d'arts des classes de première et terminale de la voie générale

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019

www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138119

RÉFORME DU COLLÈGE 2016

www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo14/MENE1608893C.htm?cid_bo=100720

DANSE

BO n°7 du 12 février 2004 : Certification complémentaire en Art et Art/danse

www.education.gouv.fr/bo/2004/7/MENP0302665A.htm

Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse

www.senat.fr/apleg/s87880259.html

HISTOIRE DES ARTS

BO n°32 du 28 août 2008 : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts

www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html

Textes Culture

Protocole d'accord « Pour l'éveil artistique et culturel des jeunes enfants », 20 mars 2017

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiiiebq_8r2AhUXgs4BHZ5yDI8QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FMedias-creation-rapide%2FProtocole-accord-eveil-artistique-jeune-enfant-mars2017.pdf2&usg=AOvVaw0eSvvN_ebG_TPy5Jli688T

Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 : Décret relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820860&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 octobre 1998 : Délivrance du diplôme de professeur de danse

www.admi.net/jo/19981021/MCCH9800760A.html

Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre - Ministère de la Culture

www.culture.gouv.fr/culture/dmdts2006/charte_enseignement.htm

Formations en danse

www.culture.gouv.fr/Thematiques/Danse/Enseignement-formation-et-metiers/L-enseignement-specialise

11 — GLOSSAIRE DES SIGLES

ARF Actions régionales de Formation déclinaison du séminaire national du PRÉAC en région (à partir de 2023 devenues les « Résonances du PRÉAC »)

ARTS VIVANTS ET DÉPARTEMENTS Fédération nationale des organismes départementaux de développement des arts vivants

CANOPÉ Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques

CCN Centre Chorégraphique National

CDCN Centre de Développement Chorégraphique National

Classes à PAC Classes à Projet Artistique et Culturel

CND Centre National de la Danse

CPC Conseiller Pédagogique de Circonscription

CPD Conseiller Pédagogique Départemental

DAAC Délégation Académique à l'éducation Artistique et à l'action Culturelle

DAFPEN Délégation Académique à la Formation des Personnels de l'Éducation Nationale (devenue EAFC)

DGSCO Délégation Générale de l'enseignement scolaire

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

EAC Éducation Artistique et Culturelle

EAFC École Académique de la Formation Continue (anciennement DAFPEN)

EPS Éducation Physique et Sportive

IA IPR Inspecteur d'Académie – Inspecteur Pédagogique Régional

IEN Inspecteur de l'Éducation Nationale

INSEAC Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle du Conservatoire national des arts et métiers

INSPE Institut National Supérieur du Professorat de l'Éducation

MEAC Mission Éducation Artistique et Culturelle (au sein du ministère de l'Éducation Nationale)

MENJ Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse

PADAM Pôle Art Danse Académie de Montpellier à la DAAC

PE Professeur des Écoles

PEAC Parcours en Éducation Artistique et Culturelle

REP Réseaux d'Éducation Prioritaire

12 — PARTENAIRES

. DRAC Occitanie

Michel Roussel

Directeur Régional des Affaires Culturelles

Bruno Mikol

Directeur adjoint

Frédéric Bourdin

Directeur régional adjoint délégué - Directeur des pôles, création et Action culturelle et territoriale

Sylvie Dhuyvetter

Conseillère pour la danse

Jean-Pierre Besombes

Conseiller action culturelle et territoriale en charge de l'Hérault

. Rectorat de l'Académie de Montpellier

Sophie Béjean

Rectrice de la région académique Occitanie, Rectrice de l'Académie de Montpellier, Chancelière des universités

Stéphane François

Délégué académique à l'Éducation Artistique et Culturelle, DAAC

Fabien Series

Délégué académique adjoint à l'Éducation Artistique et Culturelle, DAAC

Véronique Fabbri

Inspectrice académique en charge du dossier « danse » – Inspectrice Pédagogique Régionale (IA-IPR)

Valérie Bouchet

Déléguée académique à la formation des personnels de l'Éducation Nationale, EAFC

Sébastien Pasquet

Ingénieur formation à l'EAFC / sebastien.pasquet@ac-montpellier.fr

Aurélie Bouin

Chargée de mission Pôle Art Danse de l'Académie de Montpellier, DAAC / aurelie.bouin@ac-montpellier.fr

Sandrine Rey-Pouget

Chargée de mission Pôle Art Danse de l'Académie de Montpellier, DAAC / sandrine.rey-pouget@ac-montpellier.fr

. INSPE Montpellier Sud-de-France

Christophe Iung

Directeur

. ICI—CCN de Montpellier - Occitanie

Christian Rizzo

Directeur

Rostan Chentouf

Directeur délégué

Alice Neussaint Chargée de la formation et du développement des publics / a.neussaint@ici-ccn.com

Lisa Combettes

Chargée de la coordination administrative de la formation / l.combettes@ici-ccn.com

Angèle Gallon

Volontaire en service civique formation et médiation / formation@ici-ccn.com

. Compagnie NIELS Production / Olga de Soto

Olga de Soto

Chorégraphe

13 — BIOGRAPHIES ÉQUIPE PRÉAC

Aurélie Bouin, Enseignante Lettres-Art Danse au lycée Jean Monnet de Montpellier, personne ressource et formatrice en Art danse (EAC-EAD) / aurelie-ophelie.bouin@ac-montpellier.fr

Après une formation en Lettres modernes, elle obtient la certification Art danse en 2009 et intègre le cercle d'étude Art danse (EAD) et le cercle d'étude Arts de la scène en 2015 (EAC) de l'Académie de Montpellier. Chargée de mission Danse DAAC de 2011 à 2014 au Rectorat de Montpellier, elle poursuit sa mission au service éducatif de l'Agora (DAAC de Montpellier) et participe au développement des formations interdisciplinaires et intercycles dans le cadre de l'EAC.

Enseignante en Lettres et Art danse au lycée Jean Monnet (2012) en collaboration avec ICI—CCN de Montpellier, elle interroge les enjeux artistiques et scolaires, les outils de transmission, les questions de réception de l'expérience esthétique, et ce, grâce aux rencontres avec les artistes et œuvres contemporaines.

Elle est membre des Jury arts danse et certification complémentaire. Depuis 2019, sous l'égide de Stéphane François (DAAC), elle intègre le PADAM (Pôle Arts Danse de l'Académie de Montpellier), développe et conçoit les ressources numériques du séminaire national du PREAC chorégraphie et création contemporaine. Ce dispositif est l'occasion d'ouvrir un espace exploratoire partagé, de questionner en acte les enjeux de la transmission et du « faire ensemble ».

Sandrine Rey-Pouget, Académie de Montpellier, Professeur agrégée Arts danse-EPS au lycée Docteur Lacroix (Narbonne)
sandrine.rey-pouget@ac-montpellier.fr

Toujours passionnée de danse, après une formation initiale en STAPS en option danse, elle s'est très vite impliquée dans le développement de l'art chorégraphique à L'École (responsable départementale et académique de l'UNSS danse dans l'Oise) et dans la formation (formatrice au CAPEPS et à l'agrégation ; formatrice PLC2, formatrice en danse)

En 2000, dès son arrivée dans l'académie de Montpellier, après avoir passé la certification complémentaire danse, elle est responsable de l'enseignement art danse au lycée Lacroix de

Narbonne en partenariat avec Théâtre+ Cinéma, Scène nationale du Grand Narbonne ; membre du cercle d'étude, jury au bac Arts danse et EPS danse, chargée de mission auprès de Didier Mestéjanot (examens en danse), elle est actuellement chargée de mission au Pôle Art Danse de l'Académie de Montpellier (en charge des dossiers : Cercle étude ; site art danse ; Conversations chorégraphiques) auprès de Stéphane François (DAAC), et chargée de missions Arts-danse auprès de Véronique Fabbri (IA-IPR Arts-danse disciplinaire). Elle fait aussi partie du Groupe National Ressource Danse auprès de Carole Sève, IG de Danse. Elle encadre des stages en EAC (Danser les œuvres au LAC de Sigean), en enseignement disciplinaire Arts- Danse, et des stages en EPS dans le cadre du processus de création artistiques.

Alice Neussaint, chargée de la formation et du développement des publics ICI—CCN
a.neussaint@ici-ccn.com

Forte d'expériences en tant que spectatrice et praticienne de danse contemporaine, guidée par une profonde envie de partage de celles-ci, elle entreprend des études en sciences humaines et sociales dans les champs des arts et de la culture jusqu'à obtenir un master « métiers de la culture, création artistique et développement du territoire » à l'Université du Littoral Côte d'Opale.

Elle travaille ensuite au Centre chorégraphique national de Créteil et au Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée pour la danse où elle élabore avec les artistes et partenaires des projets artistiques et culturels, des outils de médiation et des ressources pour l'EAC en danse. Elle s'investit parallèlement dans l'accompagnement des danseur-euses amateur-ices auprès de la compagnie Danse en Seine.

En avril 2022, elle intègre l'équipe d'ICI—CCN en tant que chargée de la formation et du développement des publics. Elle poursuit son engagement dans l'accompagnement des projets artistiques et continue à se former aux différentes techniques de la danse contemporaine.

Lisa Combettes, chargée de la coordination administrative de la formation, ICI—CCN
l.combettes@ici-ccn.com

Diplômée en droit privé et en sciences politiques (IEP de Grenoble) elle est actuellement chargée de la coordination administrative du master exerce et de la formation à ICI—CCN. Avant cela, elle a administré une compagnie de musicien d'électro jazz à Lyon après une expatriation en Argentine où, pendant huit ans, elle a successivement occupé des postes de coordination dans le champ de la culture au Ministère de la Culture argentin et au Service de coopération culturelle de l'Ambassade de France en Argentine. En 2019, elle co-fonde, à Lyon, le Labserveatoire qui propose un programme de résidence de création à des artistes multidisciplinaires.

Angèle Gallon, service civique « Formation, médiation et développement des publics » ICI—CCN
formation@ici-ccn.com

Diplômée d'un Master Création en spectacle vivant à l'Université Paul Valéry Montpellier III, elle rejoint l'équipe d'ICI—CCN en septembre 2022 auprès d'Alice Neussaint et Lisa Combettes. C'est à Rennes qu'elle s'initie pendant deux ans à la gestion de projets culturels à L'Arène Théâtre, d'abord en tant que responsable des partenariats et des activités de l'association, ensuite en tant que coordinatrice des projets de création des étudiant·es. Elle prend aussi part à différentes créations en tant que comédienne, auteure et metteuse en scène.

Parallèlement à ses missions à ICI—CCN, elle fonde sa propre compagnie de spectacle vivant (Compagnie Abime). Elle y développe en ce moment, la création *Naufrage*, pièce de théâtre et de danse sur le harcèlement scolaire, où les spectateur·rices occupent une place centrale. Avec cette création, elle souhaite aller à la rencontre du public en leur proposant des ateliers de pratiques liés au spectacle, ce qu'elle a déjà expérimenté auprès des étudiant·es en licence Arts du spectacle de l'Université Paul Valéry et des élèves de l'Alliance Française de Montpellier.

14 — BIOGRAPHIES DES PARTICIPANT·E·S

ARTISTES

Nora BARNA

Je suis née en Hongrie, je travaille entre Rio de Janeiro, Lisbonne et Budapest. En plus des pratiques artistiques, j'étudie les nouveaux médias à l'Université d'art et de design Moholy Nagy à Budapest. J'effectue des recherches sur la danse, la performance et les langages audiovisuels.

À partir de 2015, j'ai commencé à créer des projets en collaboration avec des artistes internationaux. Nous avons majoritairement choisi le format de création collaborative collective. L'une de mes expériences les plus intéressantes a été de créer avec des peuples indigènes enquêtant sur les concepts de la communauté Guarani.

Depuis 2016, je travaille sur des projets d'éducation artistique axés sur la hiérarchie horizontale, l'expression individuelle, l'anatomie expérientielle et la méditation. Je m'intéresse aux arts de la scène et à l'éducation artistique en tant qu'expériences collectives et partagées. Je recherche des œuvres qui recherchent un échange perpétuel entre interprète et observateur·ice, élève et éducateur·ice.

En tant qu'interprète et animatrice, j'essaie de créer des dramaturgies et des pratiques spontanées créées par des expériences et des émotions uniques. Je recherche des méthodes souples et adaptées, créées par des gestes, par des rituels quotidiens qui deviennent des habitudes et archives chorégraphiques.

Léa BONNAUD-DEBORDE

Elle s'est formée en danse contemporaine et en Anglais à Poitiers, et à la cinétopographie Laban au CNSMDP (2014-2018.) Sa recherche artistique est liée à la Postmodern dance, aux arts visuels, à la pop culture, et à la cinétopographie Laban ; parfois séparément, souvent associé·es dans des formes diverses. Performeuse et chorégraphe pour ses propres projets au sein du Collectif Zone d'Appui Provisoire, elle collabore également avec d'autres compagnies de danse ou transdisciplinaires, prend part à des projets pédagogiques, et contribue régulièrement à des projets artistiques incluant la langue anglaise.

Yu-Hsuan CHIU

Née à Taichung, Taïwan (1990), chorégraphe, performeuse et voyageuse, je suis diplômée de la danse à l'université nationale des arts à Taipei puis ai obtenu le master de chorégraphie exerce du CCN Montpellier. J'ai été danseuse-interprète au Dance Forum Taipei durant plusieurs années en collaborant avec différents artistes.

Pour développer mon projet artistique, je marche, j'écris, je me traduis, je danse... (et toujours avec un·e collaborateur·trice).

Éva DEBRECENI

Je m'intéresse à la frontière entre l'être intérieur et celui aperçu de l'extérieur. Nos corps nous trahissent. Je préfère penser que les choses et les êtres flottent librement, sans corps, sans forme, d'une existence à l'autre.

Je crée mes performances in situ : je traite l'espace comme un partenaire et pas comme un simple décor. Mon travail peut s'inspirer du théâtre de l'absurde, du monde de l'opéra et de la danse.

Solen DRAKE

Ma formation a débuté par des études d'art dramatique avec les cours Florent Paris, conjointement à cet intérêt pour le théâtre s'est développé un intérêt profond à ce qui attire à l'expression artistique dans son ensemble, qu'elle soit chorégraphique, dramatique etc...

En voyant le comédien et le danseur comme un artisan en possession d'un outil qui mérite d'être sondé dans sa globalité, tant dans sa réalité physique, physiologique que poétique et symbolique.

Je développe depuis peu des projets artistiques en tant que chorégraphe et interprète. (Résidence août 2022 à la halle tropisme, Cie Mathilde Monnier) Projet en cours.

Papa Ousseynou FALL

Riche de l'expérience de ses danseurs issus du crew Samouraïs Killers et des chorégraphes associés, la Compagnie Ndiambour Danse a été mise en place en 2020 dans la région de Louga (Sénégal) afin de développer sa propre écriture chorégraphique.

Les principaux chorégraphes et danseurs-interprètes en sont Papa Ousseynou Fall et Abdou Aziz Ka.

Le travail du groupe prend racine de son expérience des battles comme celles de la scène en proposant des pièces à la fois légères et accessibles, humoristes et spectaculaires tout en essayant de casser les codes traditionnels du théâtre et en cherchant à stimuler des réactions immédiates du public comme c'est le cas lors des battles.

La Compagnie Ndiambour Danse a présenté son premier spectacle le 24 décembre 2021 au Festival Ndiambour Hip Hop de Louga, Sénégal. Elle a aussi participé au Festival international Duo Solo Danse #12 à Saint Louis, Sénégal, du 10 au 12 juin 2021.

Au-delà de la production de spectacles, la Compagnie Ndiambour Danse organise des événements tels que des battles et des concours chorégraphiques, qui ont pour objectif le partage de savoirs-faires et la promotion des jeunes générations.

L'accès à la culture pour tous est un point important pour notre compagnie, qui propose des manifestations souvent avec une entrée gratuite. Le volet de la transmission (stages, ateliers) est un aspect très important également parmi les activités proposées.

Notre Compagnie adopte aussi une démarche de diversification de ses activités à la fois dans le public et le privé.

Kevin FAY

Kevin Fay, originaire de Washington, D.C., États-Unis, a étudié la danse et la communication à Northwestern University (Bachelor of Arts). Depuis 2007, il travaille comme danseur avec des compagnies de danse classique et contemporaine en Amérique du Nord et en Europe. Il a enseigné des cours de danse classique et contemporaine à New York City et à Bruxelles où il habite. Alors qu'il commence à travailler avec Olga de Soto, il est ravi de participer à ce séminaire de formation.

Laura LILLE

J'ai fait des études d'ingénieur en interface/hommes systèmes et me suis particulièrement intéressée aux sciences cognitives. J'ai ensuite fait une formation professionnelle en danse contemporaine en Espagne. En parallèle j'ai commencé à donner des cours (enfants et adultes). L'année dernière j'ai participé à un programme en Israël et j'ai assisté quelques ateliers de danse tout public et pour personnes en situation de handicap.

Julia PAL

Je suis danseuse interprète pour la Compagnie Corps Itinérants et la KD Danse Compagnie. J'ai un diplôme d'État de professeur de danse contemporaine, j'enseigne dans différents contextes pédagogiques, auprès d'adultes et d'enfants notamment en milieu scolaire. Les notions de création et de créativité ont une place très importante dans ma transmission.

Pedro Miguel PRAZERES

Depuis 2008, je développe dans l'activité de transmission un endroit d'échange, qui se définit par un espace de (des)apprentissage dans un carrefour d'expériences. *Unfinished Battleground* - un programme curatorial de deux ans qui investit artistiquement le corps comme contexte politique, le corps comme champs de bataille ; *Literacie du Paysage* - boîte à outils de lecture de paysage selon plusieurs points de vue ; *ES.COL.AZ* - étude collective d'apprentissage ; *Somatic Dialogue* - l'exploration du mouvement à soi par un dialogue somatique entre deux personnes.

Violeta RODRÍGUEZ

Formée au Venezuela et en France en tant que chorégraphe, musicienne et pédagogue, Violeta s'amuse à croiser danse, arts plastiques, écriture, son et vidéo dans son travail créatif. Portée par un élan ludique et émancipateur, elle questionne notre appartenance, nos identités, la survie des corps et des esprits. Les ateliers qu'elle dirige depuis 2009 lui permettent d'apprendre d'une grande diversité de publics, notamment auprès d'enfants et de migrants.

Imaya SANTANDER

La transmission est au cœur de ma pratique. Mes créations questionnent la mémoire, le langage et le territoire : elles s'appuient sur des recherches, des laboratoires ou des médiations avec les habitants d'un lieu.

Janna ZHIRI

Je suis historienne, je raconte des histoires d'amour effronté. Fan des histoires d'amour en général, j'aime celles qui sont compliquées, entre chien.nex et chat.tex. Fantômes de figures piochées dans une littérature de l'amour non-romantique comme dans Peau de Dorothy Allison ou totalement romantique, écrasante de bonheur-heureux-coup de foudre, mes personnages et moi-même sommes troublés par l'intensité du badinage consentant où les rêves les plus flous prennent voix d'identités multiples. Vive la séduction.

Le monde narratif devient sujet à la digression pour un appel à la révolution par le cœur.

En parallèle j'ai un travail plastique de pastel qui prend forme de rouleaux de logorrhées ou de mes vomissures de rêves et de fantasmes.

PROFESSIONNEL·LES DE LA CULTURE

Chloé BONNETAIN

Chargée des relations avec les publics au théâtre d'Arles, titulaire d'un master MEEF en conception de projets artistiques et culturels.

En charge du développement des actions en direction des publics sur l'ensemble du territoire du Pays d'Arles, des Alpilles et des agglomérations d'Avignon et de Nîmes.

Mise en œuvre des actions qualitatives entre les artistes et les publics : débats, rencontres autour des spectacles, ateliers, stages...

Christine GOBY

Formée à l'histoire des arts, aux techniques de management des institutions culturelles, à la gestion ainsi qu'à la coordination de spectacle vivant dans et hors les murs, je conduis depuis septembre 22 un nouveau projet à la ville de Mèze en charge de la programmation culturelle. Les questions de médiations et d'éducation artistique sont aux cœurs de mes préoccupations. Concevoir une programmation nécessite de réfléchir aux projets artistiques en termes de politique publique, d'accès aux œuvres par rapport à des thématiques, des territoires et des publics.

Juliette MARMISSE

Après un poste de médiatrice culturelle à La Maison CDCN d'Uzès j'ai intégré l'équipe des relations avec le public du Festival d'Avignon.

Ma mission consiste à je réaliser le suivi et la planification des interventions et de veiller au bon déroulement des ateliers auprès du jeune public.

Adélaïde MOTTE

Formée à la danse classique et contemporaine au départ, Adélaïde obtient son Diplôme d'état de professeur de danse contemporaine en 2019 et une Licence d'Art du Spectacle à l'Université Bordeaux-Montaigne en 2020. Elle enseigne dans le Gard (30) au sein de diverses structures et depuis septembre 2022 au sein du Conservatoire à rayonnement intercommunal d'Alès où elle développe notamment dans le cadre de l'EAC, une classe expérimentale de scolaires de CM1 ainsi que des ateliers pour les classes CHAM.

Justine SUMI

Mon parcours a commencé avec la danse contemporaine, puis la musique et la musicothérapie. Mes formations et rencontres m'ont menée vers l'enseignement, la musicothérapie et la médiation culturelle. Ces cadres de travail me permettent de travailler avec un public diversifié, m'invitant à adapter selon les envies et besoins, un travail autour de la musique et du corps.

PROFESSIONNEL·LE·S DES CHAMPS SOCIOCULTUREL ET MÉDICO-SOCIAL

Hélène CAMBOIS

Je suis professeur des écoles spécialisée travaillant au CHU service de MPEA St Eloi depuis 2004. J'ai travaillé en CLIS 3 ans durant lesquels j'ai pu réaliser des projets danse en 2001/2004 ainsi que deux ans en maternelle. Je suis passionnée de danse.

Je pratique la danse contemporaine en amateur depuis 25 ans. J'ai participé à trois projets danse en amateur et répertoire du CDN (avec Rita Quaglia sur la pièce « les lieux de là » de Mathilde Monnier/ avec Cécile Proust sur la pièce « postural : études » de Fabrice Ramalingom/avec Helene Cathala sur la pièce « one story as in falling » de Trisha Brown). J'ai participé à de nombreux stages (Thierry Niang, Hélène Cahala, Didier Theron, Yann Lheureux, François et Dominique Dupuy, Fabrice Ramalingom..., buto, tango, danse contact). J'ai aussi participé plusieurs années à des ateliers valides/invalides avec Simone Marhuenda. J'ai participé aussi plusieurs fois au projet District Montpellier.

Actuellement je suis inscrite aux Club de danse proposés par ICI—CCN (2022/2023) et danse avec le groupe Lili&ken (groupe amateur en autodidacte depuis plus de 20 ans).

J'ai aussi une pratique de Yoga depuis plus de 20 ans.

Salaheddine CHIKH SALAH

Issu d'un master en biodiversité et environnement de l'Université de Montpellier. Je travaille actuellement dans différentes structures d'éducation à l'environnement. Je puise dans mon vécu d'extra-occidental pour lutter pour une vision plus inclusive des sciences. Le corps et ses mouvements sont mes nouveaux matériaux pour questionner les frontières humain·e·s/non-humain·e·s et expérimenter ensemble une façon de faire qui sorte des codes de la rationalité occidentale.

Anaïs DENAJA

Parcours : éducatrice spécialisée depuis 2009, j'ai aussi un DU d'animation d'ateliers d'écriture, qui m'ont fait mener un atelier d'écriture hebdomadaire entre 2014 et 2017 avec un public de personnes vivant la rue, la grande exclusion (fondation Abbé Pierre, Marseille). Aujourd'hui, pratique de la danse improvisation amateur, notamment avec Yann Lheureux. Actuellement éducatrice sur un dispositif d'accompagnement de familles concernées par des violences conjugales, et donc en projet autour de médiations artistiques (écriture, danse).

Caroline MIRAILLES

En tant que Chargée de Formation Civique et Citoyenne au sein de l'association Unis Cité à Montpellier, j'ai pour mission d'organiser un parcours pédagogique à destination des jeunes en service civique de 16 à 25 ans venant d'univers très différents. L'enjeu est d'organiser, autour de la thématique de l'engagement, des propositions innovantes visant à favoriser la prise de parole, de posture, la conscience de soi dans le monde, la collaboration et surtout l'action dans la diversité.

PROFESSIONNEL·LE·S DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Sandrine BIANCO

Enseignante au lycée F. Mistral en charge des enseignements de spécialité arts-danse et optionnels, nous construisons avec le partenaire culturel Les Hivernales, un lien permanent avec les œuvres, la programmation culturelle des structures régionales, et le désir permanent de transmission, de rencontres et de pratiques plurielles.

Sandrine BOUILLARD

Je suis professeur de philosophie à Toulon, et je mène une action intitulée «La pensée en mouvement», qui lie la philo et la danse, avec des élèves de Terminale générale et technologique ; nous travaillons avec la chorégraphe Régine Chopinot. Je suis également chargée de mission pour la danse dans le Var, et j'accompagne les collègues qui mènent des actions d'EAC danse, en les mettant en contact par exemple, avec les partenaires culturels du Var.

Émilie CAPDEVILA-PEYRONNE

Ayant découvert la danse contemporaine lors de mes études en STAPS, je n'ai cessé d'approfondir mes connaissances pour pouvoir faire découvrir cet univers artistique aux générations d'élèves que je côtoie depuis bientôt 20 ans. Section sportive Danse, Option EPS Danse, Cycle EPS Danse, Rencontre UNSS, tous les contextes sont bons pour promouvoir l'éducation artistique. Tout comme l'entrée par les œuvres et le travail collaboratif avec les professionnels de la danse pour faire vivre de riches expériences aux élèves.

Corinne DANIEL

Enseignante en Arts Plastiques, professeur de Yoga et intervenante en Danse. Je cherche à travers mes différentes fonctions de transmission et de rencontre avec des publics variés - services éducatifs, stages, interventions, situations d'enseignement - à questionner les démarches de création et à développer des outils de liaison entre les arts et certaines pratiques de développement personnel.

Jean-François DANIEL

Je m'appelle Jean-François Daniel, mais on m'appelle Jeff. Je suis professeur agrégé d'EPS et d'art-danse au lycée Dr Lacroix à Narbonne. J'y mène auprès de ma collègue Sandrine Rey-Pouget de nombreux projets autour des œuvres chorégraphiques et des artistes. Je suis également professeur formateur académique en EPS. J'ai obtenu un master en formation de formateurs en 2019 et écrit un mémoire sur enseignement de la danse, créativité et compétences. Je suis actuellement membre d'un cercle d'études en EPS sur l'enseignement du processus de création artistique.

Catherine ELI-DIT-KOZAC

Professeure de lycée Professionnel et Professeure Référent Culture

Conseillère sectorielle danse de la DRAAC MARTINIQUE. Accompagnement des enseignants porteurs de projets EAC. Mise en place du projet académique « la Contemporaine danse bèlè » depuis 2019 - Création «La contemporaine danse bèlè» présentée à la Biennale de danse de Fort -de France 2022 - Présentation Captation de la contemporaine danse bèlè au festival À CORPS de POITIERS 2022 . Mise en place de formations danse pour les enseignants depuis 2021. Organisation d'une conférence dansée en 2022 et d'un séminaire en 2023.

Marie-Charlotte FABRE

Chaque année, depuis que je suis enseignante (2010), j'emmène mes élèves dans un processus de création pendant plusieurs mois. Lors de chaque séance les rôles des élèves changent : situation de chercheur, danseur, spectateur, création, production...

Depuis la rentrée 2020, je travaille en MS/GS sur l'école primaire Jean Rostand à Clermont l'Hérault, où la danseuse Diane Peltier est intervenue 2 années consécutives sur l'ensemble des classes de l'École.

Voici 2 exemples des spectacles que j'ai montés avec des petites sections au Lycée Français de Mexico : Spectacle « Collections » - Maternelle PSD - Lycée Franco-Mexicain - Liceo Franco-Mexicano
www.youtube.com/watch?v=YTT1dqNm87g&ab_channel=LiceoFrancoMx

Émilie GOUET

Je suis enseignante d'EPS en collège depuis 2002, pratiquant la danse dans tous ses « états » depuis toute petite, et enseignant régulièrement la danse contemporaine aux collégiens. Je suis confrontée à des élèves d'horizons culturels divers, avec des catégories sociales plus ou moins intéressées et sensibilisées par le côté artistique (dont SEGPA, ULIS). L'activité artistique et culturelle danse contemporaine étant doucement « en voie de développement » dans le Cantal et habitant dans un territoire très rural loin des infrastructures artistiques, il m'a paru important de proposer tout au long de ma carrière des projets PAC (projets d'action culturelle), des ateliers culturels danse contemporaine et projets fédérateurs autour de la danse, en liaison avec le Rectorat et la DAAC de Clermont-Ferrand. Actuellement sur un projet fédérateur Danse en 6ème autour des états de l'eau/du cycle de l'eau (programmes sciences physiques 6èmes) : « la météo...dans tous ses états... de corps ».

Isabelle GUARY

L'éducation artistique et culturelle est une préoccupation constante dans mon enseignement des lettres françaises et latines par le choix des textes, appartenant au corpus « patrimonial », ou plus novateurs, par les liens effectués systématiquement entre la littérature et les autres arts, particulièrement la danse, ainsi que par la mise en rapport avec des éléments historiques, politiques, sociologiques, culturels au sens large. Au théâtre, la mission de service éducatif danse me permet de travailler au rayonnement de la danse dans le domaine scolaire. Je participe également au cercle d'étude art-danse.

Loriane GUILLOT-BERCHOUX

De la Guadeloupe au Burkina Faso en passant par le Gabon et l'Afrique du Sud, la curiosité de découvrir des cœurs culturels palpitants et l'envie d'aller à la rencontre de ceux qui les font battre m'anime. Enseignante de Lettres dans le second degré, je souhaite contribuer à mon échelle au rayonnement de l'art chorégraphique tout en encourageant le dialogue avec les autres arts, favoriser les partenariats avec les acteurs de la vie culturelle pour permettre aux élèves, à leur tour, de rencontrer, connaître et pratiquer.

Nathalie HENRY

Professeur EPS en collège, j'organise le parcours théâtre du niveau 6ème, de mon collège. Référente culture, j'implante chaque année, une résidence d'artiste arts du spectacle vivant, en partenariat avec le CD du Gard. Missionnée par la DAAC au service éducatif danse au théâtre de Nîmes, je travaille en collaboration avec la responsable jeune public : élaboration des dossiers pédagogiques, proposition d'une formation annuelle autour de la programmation et animation de médiations auprès des classes.

Audrey LOPEZ

Elève du conservatoire, du CCN de Montpellier, et étudiante à Paris 8, je pratique et m'interroge sur la danse depuis toujours. Je me focalise désormais sur ses dimensions sociales : intervenante en milieu carcéral et hospitalier, j'ai ciblé mon intérêt sur son utilité en milieu scolaire ordinaire et inclusif. Je développe des projets art-danse qui mettent en relation les élèves du primaire et du secondaire, les étudiants futurs professeurs des écoles, les artistes chorégraphiques, et les structures artistiques et culturelles. Développer son individualité au sein d'un collectif, s'ouvrir à la littérature, aux langues, aux sciences, réveiller son désir d'apprendre ; les projets art-danse réunissent des individus qui interagissent par le mouvement avant de s'ouvrir à l'interaction au travers des mots.

Virginie LUCQUET

Dans les établissements où j'ai enseigné, j'ai très souvent tenté de proposer des projets artistiques. Dans un premier temps, dans un collège en région parisienne (NOISY LE GRAND) où j'ai travaillé avec une classe d'accueil (UPE2A) sur des créations chorégraphiques et des sorties culturelles autour de la danse. Puis en région Auvergne, à RIOM, où j'ai participé à l'élaboration de spectacles avec une classe artistique de 6ème pendant trois ans. Actuellement en poste à COURNON, nous avons un projet appelé « temps danse » qui permet aux élèves de découvrir un spectacle lors des trans'urbaines de Clermont-Ferrand, participer à un atelier de danse avec un chorégraphe de Hip Hop, puis d'être initié lors d'un cycle de 10 séances à la danse contemporaine avec présentation de leur production sur tout le niveau de classe (4ème).

Adeline PORTE

Je suis en charge de l'option EPS et de l'enseignement de spécialité Danse au Lycée Frédéric Fays à Lyon qui regroupent 70 élèves. Nous travaillons en partenariat avec les Subs et la Maison de la danse de Lyon. Nous présentons deux spectacles en fin d'année. Je fais également partie du groupe académique « Processus de création artistique » et suis chargée de missions d'inspection.

Bénédicte PRUNARET

Professeur agrégé en musique et certifié en histoire de l'art et en art danse.

En charge des enseignements d'histoire de la musique et de la danse, d'analyse musicale et chorégraphique au lycée Clémenceau en section Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse.

Membre du cercle d'étude Danse de l'académie de Montpellier depuis 2013.

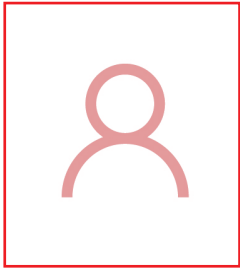
Christelle SARIKOFF

Après des études de danse au CRR de Nancy puis à Paris, je me suis tournée vers des études d'histoire jusqu'à l'obtention du CAPES. Aujourd'hui, enseignante dans un collège REP+, je suis également chargée de mission « Spectacle Vivant » et « ADAGE » auprès du DAAC de l'académie de Reims.

Peggy TOIRON

Dès mon arrivée dans l'académie de Montpellier, j'ai investi les actions autour de la danse : en cours d'EPS, en association sportive UNSS danse et en coordonnant la pratique danse au sein de l'UNSS, en créant une section sportive scolaire danse, en participant aux formations en tant que stagiaire mais aussi en tant que formatrice (cordée de la réussite, interventions lors de formations auprès d'enseignants pluridisciplinaires).

Emmanuelle VARO

Au-delà de l'accompagnement du chemin de l'enseignement des pratiques artistiques, comment élargir les approches, sensibiliser aux ressources de créations portées par les artistes, donner un sens à la mise en place du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle ? Comment accompagner le passage de l'exploration créative de la danse vers une véritable démarche de création inspirée, outillée pour un élève de l'école primaire ?

Louise BACHIMONT (invitée DEGESCO)

Conseillère spectacle vivant à la direction générale de l'enseignement scolaire du Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, j'assure le suivi et le développement des projets en lien avec la danse, le théâtre, le cirque et l'éloquence. Mon engagement professionnel en faveur de l'EAC a commencé en septembre 2019 en rejoignant les équipes de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, tout d'abord au sein de la mission développement des publics, puis auprès de la mission Olympiade culturelle.

Planning du séminaire — PRÉAC 2023

27-mars	Olga de Soto	Ondine Cloez	Lenio Kaklea
09:00 - 09:30	accueil des participant-es		
09:30 - 10:00	introduction du séminaire		
10:00 - 12:30	atelier pratiques regard/marche avec Olga de Soto (tou-tes) en extérieur, autour du CCN		
12:30 - 13:30	pause déjeuner		
13:30 - 14:00	temps personnel accès ressources / archives		
14:00 - 16:30	groupe A petit studio et cour de l'Agora	groupe B studio Atelier Buffard	groupe C studio Bagouet
16:30 - 16:45			
16:45 - 17:30	présentation démarche/travail Olga de Soto		
17:30 - 18:30	temps personnel accès ressources / archives		
18:30 - 19:30	projection du film <i>histoire(s)</i> - Olga de Soto		

28-mars	Olga de Soto	Ondine Cloez	Lenio Kaklea
09:00 - 09:30	accueil des participant-es		
09:30 - 12:00	groupe C petit studio et cour de l'Agora	groupe A studio Bagouet	groupe B studio Atelier Buffard
12:00 - 13:00	pause déjeuner		
13:00 - 13:30	temps personnel accès ressources / archives		
13:00 - 13:45	présentation démarche/travail Lenio Kaklea		
14:15 - 14:30			
14:30 - 16:30	groupe B petit studio et cour de l'Agora	groupe C studio Bagouet	groupe A studio Atelier Buffard
16:30 - 17:00	temps personnel accès ressources / archives		
17:00 - 18:30	conférence de Magali Nachtergaele		
18:30 - 20:00			
20:00 - 21:00	spectacle <i>Miramar</i> - Christian Rizzo (au Domaine D'O)		

29-mars	Olga de Soto	Ondine Cloez	Lenio Kaklea
09:00 - 09:30	accueil des participant-es		
09:30 - 11:30	groupe A + 1/2 groupe B studio Bagouet	groupe C + 1/2 groupe B studio Atelier Buffard	
11:30 - 12:00	temps personnel accès ressources / archives		
12:00 - 13:00	pause déjeuner		
13:00 - 13:45	présentation démarche/travail Ondine Cloez		
13:45 - 14:00			
14:00 - 16:00	groupe C + 1/2 groupe B studio Bagouet	groupe A + 1/2 groupe B studio Atelier Buffard	
16:00 - 16:15			
16:15 - 16:30	présentation des ressources du séminaire		
16:30 - 17:30	temps de restitution		