

Cycle PRÉAC 2022-2025 : « Récits : Peut-on faire fiction sans faire d'histoires ? » – La place du récit dans le champ chorégraphique

***Le costume dans l'espace du récit chorégraphique :
voix, figures, étrangetés***

Séminaire national de formation 26, 27 et 28 mars 2025

à ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie (34)

proposé par Volmir Cordeiro

**accompagné de Latifa Laâbissi, Mareu Elvira Machado, Rubén Pioline,
Rémi Baert**

Organisé par ICI—CCN, en partenariat avec la DAAC / rectorat de Montpellier. Avec le soutien de la DRAC Occitanie, du rectorat de Montpellier (DAAC et EAFC) et de l'INSPE.

SOMMAIRE

1/ Les PRÉAC — Pôles de ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle	3
2/ PRÉAC Chorégraphie et création contemporaine	5
3/ Présentation du cycle 2022-2025	7
4/ Présentation de Volmir Cordeiro et note d'intention pour le séminaire	8
5/ Entretien avec Volmir Cordeiro	10
6/ Biographies des intervenant·es	14
7/ Ateliers	17
8/ Conférence	20
9/ Spectacle	21
10/ Bibliographies / Sitographies des artistes du séminaire	22
11/ Bibliographies complémentaires	24
12/ Textes officiels	38
13/ Glossaire des sigles	40
14/ Partenaires	41
15/ Biographies de l'équipe du PRÉAC	42
16/ Planning	46

1 / LES PRÉAC — PÔLES DE RESSOURCES POUR L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) ont deux missions :

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

Ce sont des instances partenariales, avec au moins une structure culturelle, le rectorat à travers la Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC), la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et l'École Académique de la Formation Continue (EAFC) de l'académie du PRÉAC.

Le Ministère de la Culture (MC), le Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) et le Ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation (MESRI) ont confié la coordination nationale des PRÉAC à l'Institut national supérieur d'éducation artistique et culturelle (INSEAC du CNAM).

Implantés en régions et en académies, les PRÉAC sont porteurs de formations s'adressant à l'ensemble du territoire national. Les formations sont construites autour d'un domaine d'Éducation Artistique et Culturelle et d'une problématique spécifique, y compris dans sa dimension interdisciplinaire. Elles sont pensées pour un public mixte et fondées sur des besoins de terrain identifiés.

Elles s'articulent autour de temps de transmission d'informations théoriques, d'ateliers de pratiques et de partages d'expériences. Pour assurer un réinvestissement et une répliquabilité opérante sur les territoires, elles reposent sur des axes de travail et de réflexion portant à la fois sur la pédagogie, la méthodologie de projet, la médiation et toute autre forme d'action d'Éducation Artistique et Culturelle.

Il existe 40 PRÉAC en France, répartis sur 9 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.

Les formations s'adressent à un public intercatégoriel de professionnel·les de l'EAC susceptibles d'être prescripteur·ices de formations ou de projets partenariaux ambitieux, issus des domaines de l'éducation, de la culture, de l'enfance et de la jeunesse.

Les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) sont régis par la circulaire N° 2007-090 du 12 avril 2007.

À qui s'adresse ce séminaire de formation ?

. **Domaine de l'éducation** : délégations académiques à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle (DAAC), autres réseaux académiques concernés (tels que les correspondant-es académiques sciences et technologies, les référent-es académiques en EMI, les référent-es académiques mémoire et citoyenneté), les corps d'inspection, chef-fes d'établissement, conseiller-ères pédagogiques, professeur-es d'INSPÉ, enseignant-es-formateur-ices. Les référent-es culture, enseignant-es-relais, professeur-es d'éducation socioculturelle peuvent y être associé-es quand leurs missions sont territorialisées, ou en inter établissement.

. **Domaine de la culture** : agent-es (conseiller-ères, UDAP, SRA, CRMH) des DRAC, responsables d'écoles d'enseignement spécialisé et de la création artistique, responsables de structures, d'établissement public, de réseaux culturels ou d'associations culturelles (service de publics, chef-fe de projet, etc.), artistes et professionnel-les engagé-es dans les champs de la transmission (résidence, etc.), cadres des collectivités territoriales (filière Culture), coordinateur-ices culturel-les de contrats territoriaux, etc.

. **Domaine de l'enfance et de la jeunesse** : cadres d'administrations, formateur-ices, cadres et référent-es culture des réseaux professionnels de l'animation et de l'éducation populaire, formateur-ices de professionnel-les de la petite enfance et travailleur-euses sociaux-ales, professionnel-les jeunesse (formateur-ices d'éducateur-ices PJJ, etc.), cadres professionnel-les des champs du handicap, du médico-social et cadres des collectivités territoriales.

2 / PRÉAC CHORÉGRAPHIE ET CRÉATION CONTEMPORAINE

ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie

Le PRÉAC Chorégraphie et création contemporaine Montpellier Occitanie fait partie des 6 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 pluriannuel (en moyenne 3 ans). Chaque année, un·e artiste est invité·e à co-construire une proposition de séminaire autour de son propre processus de création. C'est chaque fois l'occasion de réinterroger les formats et les modes de transmission du parcours de l'artiste et de son travail de recherche et création. Une attention particulière est portée à leur transposition dans le champ de l'EAC notamment au travers d'outils concrets et auprès de publics divers.

Depuis 2016, les thématiques mises au travail ont interrogé les grandes problématiques suivantes :

— **Cycle 2022-2025 : « Récits : Peut-on faire fiction sans faire d'histoires ? – La place du récit dans le champ chorégraphique. »**

. **2024** — Sylvain Prunenec – association du 48

. **2023** — Olga de Soto – Niels Production

. **2022** — Gaëlle Bourges – association OS

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

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

. **2020** (annulation, crise sanitaire covid-19) — Vania Vaneau et Jordi Galí (artistes associé·es à ICI—CCN) – association Arrangement Provisoire.

. **2019** — Julie Nioche – A.I.M.E.

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

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

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

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

Le séminaire de formation nationale PRÉAC 2025 est le dernier séminaire du cycle « La place du récit dans le champ chorégraphique. Peut-on faire fiction dans faire d'histoire ? ».

→ Cette année, l'artiste invité est le chorégraphe **Volmir Cordeiro**.

Résonances du PRÉAC

En parallèle du séminaire national de trois jours, nous organisons tous les ans, deux à trois formations intitulées « résonances du PRÉAC ». L'une d'elle est accueillie à ICI—CCN à Montpellier, la seconde se déploie dans une autre localité de la Région Occitanie afin de permettre un accès à la formation le plus large possible. Ces déclinaisons du séminaire national sont des formations plus courtes.

Les résonances du PRÉAC sont menées par des artistes dont le travail est relié à la proposition de l'artiste qui mènera le séminaire, cette année-là. Iels peuvent faire partie de sa constellation artistique ou partager des travaux qui présentent une continuité avec les axes du cycle concerné.

Elles ont lieu à l'automne qui précède le séminaire national, soit pendant un week-end, soit un mercredi.

Historique des ARF / Résonances du PRÉAC :

- . **2024** — Kidows Kim et Josiane Martinho
- . **2024** — Mareu Elvira Machado
- . **2023** — Emma Morin
- . **2023** — Pedro Prazeres
- . **2023** — Rita Quaglia (report de 2022)
- . **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

3 / PRÉSENTATION DU CYCLE

CYCLE 2022-2025 — « Récits : Peut-on faire fiction sans faire d'histoires ? – La place du récit dans le champ chorégraphique ».

Le cycle quadriennal (2022, 2023, 2024 et 2025) 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 (de 2015 à décembre 2024)

4 / PRÉSENTATION DE VOLMIR CORDEIRO

Volmir Cordeiro est danseur, chorégraphe, titulaire d'un doctorat en danse à l'Université Paris VIII et pédagogue à l'international, Volmir Cordeiro (1987) a d'abord étudié le théâtre pour ensuite collaborer avec les chorégraphes brésilien·nes Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, où il obtient un master en performance et création.

En Europe, il a participé aux pièces de Xavier Le Roy, Laurent Pichaud & Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Nadia Lauro & Zenna Parkins, Latifa Laâbissi et Rodrigo García.

Comme chorégraphe, il a créé un premier cycle de travail composé de trois solos : *Ciel* (2012, crée au CNDC d'Angers), *Inês* (2014, crée au Festival Actoral, à Marseille) et *Rue* (2015, créé au Musée du Louvre, en collaboration avec la FIAC).

En février 2017, il crée à Brest une pièce pour quatre danseur·euses, *L'œil la bouche et le reste*. En parallèle à cette création, il propose une exposition vidéo du même titre autour des poétiques du visage dans l'histoire de la danse pour le Centre d'Art Passerelle en collaboration avec le 40ème anniversaire du Centre Pompidou.

En 2019, Volmir Cordeiro a créé *Trottoir*, une pièce pour six interprètes, présentée au Festival Actoral à Marseille et au Festival D'Automne à Paris.

Et dans ce même festival, en 2021, il présente le duo *Métropole* avec le percussionniste Philippe Foch.

À partir d'une invitation de Lia Rodrigues, il crée le solo *Outrar*, en 2021 pour le Kunstenfestivaldesarts.

En 2022 avec *Érosion*, création pour les danseur·euses du CCN - Ballet de Lorraine à Nancy, Volmir revisite les Ballets Suédois, troupe particulière dadaïste installée aux Théâtres de Champs-Élysées entre 1920 et 1925.

Dans cette même année, il transmet un extrait de *L'œil la bouche et le reste* pour la Cie Catalyse, troupe de comédien·nes professionnel·les classé·es handicapé·es dans le cadre du projet *Vignette(s)*, dirigé par Bernardo Montet.

En 2023, Volmir crée *Abri*, pièce pour huit interprètes dont une soubassophoniste, dans le cadre de la Biennale du Val de Marne, à Vitry, ainsi que *Queimada*, une création pour trente-trois interprètes de l'Université de Poitiers en collaboration avec le TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers.

En 2024, il signe *Archive Terrestre*, une pièce pour soixante étudiant·es du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris ainsi que *ABCTERRE*, une création pour vingt-deux étudiant·es en formation de l'ABC Atlantique Ballet Contemporain du Conservatoire de Musique et Danse de l'agglomération de La Rochelle.

Il enseigne régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique telles que le Master Exerce (ICI—CCN Montpellier, France), Master Drama (Kask, Gand, Belgique), P.A.R.T.S. à Bruxelles, à la Ménagerie de Verre et dans le cadre du festival Camping, au Centre National de la Danse, à Pantin. Plus récemment il était enseignant à Bard Collège à New York comme professeur invité.

Il est l'auteur d'« Ex-Corpo » ouvrage consacré aux figures de la marginalité en danse contemporaine et à la notion d'artiste-chercheur, réflexions en continuité de la thèse qu'il a soutenu à l'Université Paris 8 en novembre 2018. Sa Compagnie Donna Volcan, soutenue par la DRAC, pense le volcanique comme le fondement de la création : la terre, le feu, l'air et la pulsion vitale.

. Note d'intention artistique et pédagogique pour le séminaire / par Volmir Cordeiro

« Le costume dans l'espace du récit chorégraphique : voix, figures et étrangetés. »

Saturer, déborder, charger, empêcher, alourdir, évoquer, colorer, déguiser, cacher, dénuder, contraindre, étonner. Pour répondre à ce dernier volet autour du récit en danse, je propose d'interroger la place du costume et sa puissance d'agir dans la fabrique du récit chorégraphique. Comment le costume porte une force d'imagination, propulse l'apparition d'une figure, devient une contrainte et un concept indissociable du corps qui le porte, et finit par faire récit ?

Fibres, coupes, couleurs, plis, poids, chouchous, textures, fantaisies, masques, couches : par quels moyens le costume devient le noyau sensible d'un propos esthétique, poétique et politique au sein de la création chorégraphique ? Comment le textile devient le texte d'un récit dansé ? Est-ce qu'on peut tenter l'hypothèse de penser le costume comme le fil qui allie le corps qui danse avec celui qui regarde ? Lors de ce séminaire, il sera question d'interroger le costume comme une stratégie à faire figure, à devenir l'espace où l'on danse, le texte d'un récit que l'on partage et la voix pour une corporéité étrange et extraordinaire.

Volmir Cordeiro investit la place du costume au sein de ses créations avec une ardeur inlassable : à la fois moteur de mouvement et de surgissement des figures et à la fois matière à part entière dans la provocation somatique qu'il engage. Mais toujours pour raconter quelque chose et adresser une trama discursive, pour laquelle le costume joue un rôle déterminant. Pour ce séminaire, il invite d'autres artistes et cher-cheurs-cheuses également sensibles à la place du costume, de la figure et de l'extraordinaire dans le champ de la danse pour nourrir une pensée du textile et ses manières de rendre pensable la contemporanéité.

Costumes Manifesto

Manifeste non-exhaustif à augmenter pendant le séminaire, mais à commencer dès maintenant !

Le costume contraint, protège, expose, amplifie, volume. Il peut se faire de multiples façons, mais il engage toujours une manière de s'abandonner, de se laisser faire, de devenir. Il réprime, il incite, il suscite, il conditionne, il organise, il pèse, il pense, il donne, il prive, il rend, il intensifie, il camoufle, il multiplie, il émerge, il partage, il angoisse, Il atteste, il permet, il déstabilise, il glisse, il enveloppe, il exacerbe. Il sature, il déborde, il charge, il empêche, il alourdit, il évoque, il convoque, il colore, il déguise, il cache, il met à nu. Il contraint, il étonne, il rend fantastique, extraordinaire, ordinaire et banal. Le costume agit sur les tensions du regard à mesure où il dérange le pouvoir social des vêtements et leurs agencements. Le costume propose des provocations somatiques : il donne, il couvre, il touche, il libère, il retient, il mélange et il se mélange, il devient l'auteur de mouvements. Il figure, il défigure, il déplace, il concentre des hybrides. Il apaise et il trouble. Le costume agence des liens, il agit sur le tout d'une œuvre et il en est également le résultat. Il est matière qui nous habite et en même temps nous incorpore.

5 / ENTRETIEN AVEC VOLMIR CORDEIRO

Avant de venir à la danse, notamment auprès de Lia Rodrigues, vous avez étudié le théâtre au Brésil. Cette première expérience a-t-elle été déterminante ? Entre-t-elle en résonance avec votre prédilection pour la poétique de la langue et les figures de la marginalité ?

Ma première expérience du théâtre remonte à l'âge de 5 ans. Depuis tout petit, j'ai un appétit pour l'art de la scène et à l'école c'était vraiment une activité très importante pour moi. À vrai dire, c'était comme un refuge, où j'avais trouvé l'espace pour déployer une certaine singularité. Celle de mon intérêt pour l'art, mais aussi celle de mon corps, de mon apparence d'enfant aux caractéristiques féminines. Une apparence qui détonnait beaucoup dans le contexte de la campagne, au sud du Brésil. Au théâtre l'idée de métamorphose et la possibilité de devenir un autre étaient tout à fait accueillies. Par ailleurs, cette pratique m'a permis de négocier auprès de mes proches l'autorisation de faire de l'art. Car dans ma famille, personne n'était artiste : mon frère, mon père et mon grand-père étaient tous camionneurs, il y avait une pensée masculiniste très forte. Dès l'enfance, mon corps était tout à fait disponible à danser, mais c'était des danses cachées, faites dans des recoins à la maison, à l'abri du regard de ma famille et surtout de mon père. Le théâtre était pour moi une alternative, un passage me permettant de négocier l'arrivée de la danse dans ma vie. Autrement dit, un endroit possible dans une famille où un garçon qui veut faire de la danse signifie une trahison auprès de ce milieu. C'était plus acceptable socialement, plus envisageable qu'entrer directement dans l'univers de la danse. Au théâtre, je pouvais tout à fait endosser des personnages, jouer à être quelqu'un d'autre. C'était une porte d'évasion de mes origines, de ma ville, d'un contexte absolument conservateur, masculiniste, patriarcal, très dominant et oppressant. Lorsque je suis arrivé à l'université, j'avais un tel désir de devenir artiste et d'échapper à ma destinée, c'est pourquoi j'ai entamé des études théâtrales.

Mais très vite, j'ai compris que ce qui m'appelait ce n'était pas le théâtre au sens classique du terme, avec la composition du personnage, la prédominance du texte, etc. Ce qui me passionnait c'était le rapport à la scène, au public, ainsi que l'idée de métamorphose. Pendant mes études à l'Université, mes intérêts envers le corps, la danse et le geste se sont accentués, et j'ai commencé à travailler avec des compagnies de danse. Cependant, il est certain que j'ai hérité de ce passage par le théâtre contemporain de différentes stratifications. Par exemple l'idée que le corps parle, qu'il s'adresse au public et aux corps des autres interprètes, qu'il porte un discours tout aussi important. Par ailleurs, dans mes processus de création, j'utilise très souvent des textes de théâtre ou des textes poétiques pour aller chercher le potentiel gestuel. Il est donc vrai qu'un certain type de théâtre reste pour moi, et jusqu'à aujourd'hui, une ressource très importante.

Le recours au costume est-il pour vous une stratégie visant à échapper à la forme du personnage, afin de permettre l'émergence de ces figures à la fois familières et insaisissables ?

Chaque création a son propre rapport au costume. Dans chaque pièce, j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer dans ma vie, dans le monde : quelles sont les problématiques actuelles ? Quelles sont les crises sensorielles ou les crises de la représentation ? Je tente de traverser ces questions pour trouver une sorte de noyau sémantique qui viendra exposer un problème, un trouble. À partir de là, je peux voir comment le costume pourra se porter. Mais de manière globale, ce que j'aime, c'est d'abord l'aspect somatique et la capacité à faire émerger des figures. Au niveau somatique, le costume vient créer une espèce de frottement avec le corps, une friction avec la peau qui génère un champ sensoriel. Il est profondément synesthésique : il suscite des sensations, qui engendrent elles-mêmes des mouvements que parfois je peux même ne pas anticiper. Cela ouvre toute une dimension de l'inédit, de l'inconnu, mais aussi des histoires, car ces tissus portent l'empreinte d'éléments issus de la rue, de ma famille,

de revues, etc. Leurs couleurs, leurs textures participent à la composition et à l'émergence d'une figure, liée à une certaine idée de marginalité. Les problématiques de mes créations sont tournées vers ce que j'appelle des processus de marginalisation, lesquels révèlent des enjeux de pouvoir ou des oppressions sociales. Le costume me permet donc d'effectuer deux parcours en parallèle : celui de la sensation et celui de la figure qui incarne elle-même un texte, une métaphore ou une pensée. Par exemple dans *Métropole*, j'étais très intéressé par la figure du président Bolsonaro, qui est aussi une figure du père, du méchant, de celui qui vient casser le régime imaginaire d'une ville et qui organise la mort. Pour cette figure, je suis allé chercher un costume du côté du feutre, du velours, du talon, de l'autorité. Dans *Ciel*, mon tout premier solo, je portais un petit collant transparent : la monstration (presque entière) de ma nudité, met l'accent sur la fragilité de la peau, la marginalité et la vulnérabilité d'un corps radicalement exposé à l'autre. À l'inverse, dans *Outrar*, j'avais 50 couches de costume afin d'avoir un corps complètement saturé, comme une espèce d'oignon, où le périphérique se confond avec son noyau. Or ce trouble entre la périphérie et le centre charge mon corps d'un autre poids, d'un autre volume, d'une autre odeur, comme si ces vêtements devenaient des muscles.

Dans le solo *Ciel*, vous proposez d'observer le costume comme un équivalent du visage, soit comme un « lieu d'expression, communicatif et autoréflexif ». Est-ce un rapprochement qui vous semble toujours pertinent ? Est-il présent dans vos autres spectacles ?

C'est vrai dans toutes les pièces, mais c'est plus évident encore dans *Ciel*, où je dansais parfois seulement avec mon visage, afin de soutenir une tâche exigeante : celle de fragmenter le corps. Ce travail de fragmentation provient de l'expérience que j'ai faite au CNDC d'Angers aux côtés de Min Tanaka, disciple de Tatsumi Hijikata dont la pédagogie se fonde sur la dislocation et la démultiplication du corps. Je me demandais comment faire pour que d'autres parties du corps se comportent comme un visage et quels rapports de contamination pourraient se faire entre elles. Je tentais d'imaginer la poitrine comme un visage, le nombril comme un nez, le sexe comme une bouche, les cuisses et les genoux comme des bras. Parfois, j'imaginai aussi l'espace et le costume comme un visage à part entière, de manière à isoler tout le reste. Cela afin de permettre à mon corps de se démembrer, de se rendre monstrueux, de se déconstruire pour raconter une autre histoire. Cette sorte d'inversion me permettait également de renverser les lieux du corps où l'expressivité est censée être dominante : par exemple, dans le monde de la publicité, le visage est très important. De même dans la danse contemporaine, le visage est souvent perçu comme le site privilégié de l'émotion. Or, ce qui m'intéressait avant tout c'était les parties marginalisées du corps, leur matérialité et la manière dont le costume trouble leurs rapports hiérarchiques.

À la fois moteur du mouvement et de l'imaginaire, le costume est-il toujours mobilisé chez vous au commencement du processus de création ?

C'est très divers, mais dans les pièces les plus récentes, je pourrais dire que le costume intervient dès le départ. Je ne commence jamais par répéter en jogging : j'arrive en répétition, avec mes valises chargées de vêtements et je demande aux interprètes de quitter leurs tenues habituelles pour se mettre d'emblée dans une autre conduite physique. C'est une manière de sortir des sentiers battus, de ne pas se contenter des vêtements que l'on voit toujours en studio, même s'il est parfois possible de provoquer la sensation avec des habits très simples et de produire un certain type d'étrangeté. Si les interprètes sont d'accord pour essayer les vêtements que j'apporte, cela transforme le regard sur leur corps et permet de proposer un autre avenir au travail. Jusqu'en 2018, j'explorais surtout les aspects de la nudité : je n'étais jamais tout à fait nu, mais j'adorais le trafic des sensations entre le fait d'être habillé, dénudé, puis habillé de nouveau. Ou bien, le fait de s'habiller incomplètement comme dans *Époque*, le duo avec Marcela Santander Corvalán, où je porte une robe sans rien en dessous et que Marcella porte un habit tout en laissant son sein à vue : là encore, le costume joue le rôle d'une fragmentation du corps. À partir de 2019, je rentre dans une

démarche beaucoup plus expansive qui engage plusieurs habillages pendant la pièce. Des costumes sont cachés dans la scénographie, et je joue avec le désir d'apporter toujours plus de textures et de couleurs. Par exemple dans *Trottoir* les interprètes sont complètement recouverts par des collants, qui me permettent de créer des figures de type Playmobil, de changer les couleurs, les formes, les identités. L'idée que les costumes puissent arriver à la fin ne cesse de m'étonner, car pour moi le costume est associé à la création du mouvement et du personnage. C'est très important de lui permettre de cheminer avec d'autres aspects chorégraphiques : par exemple dans *Métropole* je porte trois couches de costumes, car chaque costume désigne un acte, qui est lui-même porté par un type de geste singulier. Le costume est donc un vrai partenaire de jeu, un allié pour danser les contrastes et accentuer la métamorphose. Je cherche la monstruosité, l'hybridation des matières pour générer d'autres existences et affirmer le désir de ne pas nécessairement devoir toujours se ressembler à soi-même. C'est un phénomène très important dans la pratique du carnaval, qui nous invite à devenir ce que l'on souhaite, à pouvoir incarner quelque chose d'autre et donc à se libérer d'une oppression. Je n'aime pas trop la notion de déguisement, car elle contient encore l'idée de simulacre, alors que le carnaval c'est avant tout un grand renversement de pouvoir, une nouvelle construction. De même la question de la possession m'intéresse, car elle ouvre notre quotidien à une altérité très forte, sans annihiler tout ce que l'on est déjà. Elle mêle le connu à l'inconnu et génère des attitudes, des positions, des émotions que l'on ne maîtrise pas tout à fait.

Dans le champ théâtral, le masque est souvent considéré comme un outil de pédagogie et de formation de l'acteur·ice. Est-ce que vous considérez que le costume pourrait-être une sorte d'intermédiaire au cœur de l'apprentissage des danseur·euses ?

J'aime beaucoup cette idée, car le costume peut être en effet une sorte de figure intermédiaire entre le maître et l'apprenti, le chorégraphe et le danseur, et tous les binômes où circule le désir de transmission. Cet intermédiaire, il a la capacité de suspendre l'autorité du maître, du professeur ou du chorégraphe, dans la mesure où il est susceptible d'être également approprié par l'apprenti ou par le danseur. La personne en apprentissage peut avoir ainsi la place pour rebondir et répondre à ses propres sensations vis-à-vis du contact qu'elle établit avec la matière. Une matière qui va elle-même organiser la rencontre avec l'autre. Dès qu'une matière vient se glisser dans l'interstice des corps, on entre dans l'espace du politique. Qu'est-ce qui se passe entre les corps ? Comment ces interstices organisent l'espace qui nous constitue ? Comment utiliser la matière pour déjouer les rapports de hiérarchie et poser autrement le dialogue ? Cela pose la question de la sociabilité et de la gestion des sensations dans l'apprentissage. Par ailleurs, le costume muscle l'imagination. La plasticité de sa matière lui permet de générer une figure, une mémoire, mais aussi d'évoquer un passé, de raconter une histoire, de faire jaillir une couleur, une nouvelle poétique.

Vous intervenez auprès d'étudiant·es qui se destinent à devenir danseur·euses, chorégraphes, mais aussi auprès de personnes extérieures à ce domaine artistique. Quels sont les outils que vous mobilisez pour partager votre pratique et qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre, si ce terme n'est pas trop galvaudé ?

Ma pratique pédagogique est très diverse. J'accompagne de jeunes chorégraphes dans la réalisation de leurs premiers gestes, de leurs premiers pas chorégraphiques ; mais j'anime aussi des ateliers à destination de professionnel·les, de formateur·ices et d'amateur·ices. Entre ces différentes approches, l'un des points communs c'est mon implication dans le processus : car lorsque je donne des workshops, je suis moi-même au travail. C'est de la transmission, mais aussi de la création, de l'action. Malgré l'anticipation d'un certain nombre de coordonnées et la préparation en amont de la rencontre, je suis toujours là pour faire groupe. À mes yeux, c'est cela le plus intéressant : comment associer les différences colossales des personnes pour faire groupe, et en faisant groupe faire place aux différences. La diversité est toujours flagrante, y compris dans des lieux où l'on pourrait supposer

une sorte d'uniformité des corps. Pour créer le groupe et mettre les personnes au travail, j'ai souvent recours à une pratique que j'ai baptisée le « cardio-carnaval ». Il s'agit d'une sorte d'échauffement très dansé, avec beaucoup de musique, que je guide dans les premières minutes puis qui se transforme en matière commune. C'est une initiative visant à désacraliser le malaise ou l'embarras que parfois la rencontre peut provoquer. D'abord entre les personnes qui viennent participer, mais parfois aussi vis-à-vis de moi-même, car il y a souvent beaucoup d'attentes, des attentes que je ne souhaite pas remplir. Par exemple, certaines personnes arrivent en se croyant vides : elles attendent de moi que je dépose toutes mes connaissances, tout mon savoir en elles. Cette conception « bancaire » l'éducation, pour reprendre l'expression du pédagogue brésilien Paulo Freire, est vraiment à proscrire : les élèves ne sont pas des contenants dont il faudrait venir combler l'ignorance. En réalité, ce n'est jamais ainsi que se négocie l'espace d'apprentissage : il y a toujours une tractation entre l'extérieur et l'intérieur. Ce que je tente d'incorporer dans toutes ces pratiques c'est le désir, la puissance de l'instant et la fabrication collective d'un temps présent. Nous sommes tou-tes responsables du devenir commun d'un geste, d'une pensée. Je propose certaines choses, mais tout dépend de la disponibilité du groupe, de la manière dont il va répondre, de sa puissance de rebondissement. Plutôt que de partir avec un contenu à apprendre, je préfère dire que ce qui importe c'est le trajet, pas le projet. Pour le PRÉAC, ce que je trouve très intéressant, c'est cette chaîne de passation, ce désir de créer des conditions pour qu'émergent des tactiques, des pratiques à transmettre ensuite aux élèves, aux publics. Je me demande comment penser à cela et en même temps oublier cette commande, pour faire confiance à nos capacités imaginatives et rentrer dans un espace de traduction, de métaphorisation de la pensée. Je travaille toujours dans le creux des choses parce que j'ai l'impression que c'est à cet endroit, que l'on peut accueillir la chute d'une petite idée, puis la transformer en élan, en moteur. J'ai presque envie de dire aux personnes qui vont venir d'arriver avec le désir de s'actualiser. C'est un peu comme lorsque l'on achète une paire de chaussures et que cela renouvelle complètement le rapport avec nos vieux habits, subitement, un petit détail nous permet d'en remodeler l'usage. Je souhaite cultiver une forme de recyclage pour actualiser le plaisir à jouer, à déjouer et réinventer nos savoirs.

— **Propos recueillis par Noémie Charrié, février 2025**

6 / BIOGRAPHIES DES INTERVENANT·ES

Volmir Cordeiro — chorégraphe, danseur et chercheur

© Arthur Pequin

Chorégraphe, danseur et chercheur brésilien, Volmir Cordeiro est d'abord interprète pour plusieurs chorégraphes (Lia Rodrigues, Xavier Le Roy, Emmanuelle Huynh, Vera Mantero, Lâtifa Laabissi, Robyn Orlin) avant de créer, au sein de sa compagnie Donna Volcan, ses propres spectacles à partir de 2012 : le cycle de soli *Ciel*, *Inês* et *Rue*; puis la pièce pour quatre danseurs *L'œil, la bouche et le reste* ainsi qu'une exposition vidéo du même titre autour des poétiques du visage dans l'histoire de la danse, puis *Trottoir* en 2019, *Outrar* et *Métropole* en 2021, *Érosion* en 2022 pour Les Ballets de Lorraine, *Abri* en 2023, *Queimada* pour l'Université de Poitier et le TAP, *Archive Terrestre* pour le Conservatoire de Paris, *ABCTERRE* pour le Conservatoire de La Rochelle.

Il intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, où il obtient un master en performance et création avant d'être titulaire d'un doctorat en danse à l'Université Paris VIII.

Pédagogue à l'internationale, il enseigne régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique telles que le Master Exerce, Master Drama, PARTS, CNSMD, CND, Université de Lille et de Marseille, entre autres. Il était Artiste-enseignant invité du Bard Collège à Annandale-on-Hudson, à New York.

Il signe l'ouvrage « Ex-Corpo » (CND, 2019), consacré aux figures marginalisées en danse contemporaine et à la notion d'artiste-chercheur.

En 2021, Volmir Cordeiro reçoit le prix SACD Jeune Talent Chorégraphique.

volmircordeiro.com

Mareu Elvira Machado — Artiste-chercheuse, chorégraphe, productrice et enseignante

© DR

Née au Brésil, Mareu Elvira Machado est artiste-chercheuse, danseuse, chorégraphe, productrice et enseignante. Elle est également éducatrice du mouvement somatique en Body-Mind Centering®.

Elle est diplômée en Communication des Arts du Corps et habilitée en Danse et Théâtre de l'Université Catholique de São Paulo (PUC-SP). Elle a également suivi une spécialisation en Danse et Communauté au Centre Laban de Londres et est éducatrice en pédagogie Laban.

Elle intervient comme pédagogue, chorégraphe et performer depuis plusieurs années, dans différentes structures éducatives et artistiques. Elle a enseigné au Núcleo 2 de Lia Rodrigues, à la Compagnie de danse Deborah Colker et à la Compagnie Esther Weitzman.

Mareu a également été assistante de chorégraphie pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et pour la pièce *Queimada* de Volmir Cordeiro.

Elle a fondé le Collectif en Flux, «Coletivo em Fluxo», avec lequel elle a créé plusieurs pièces chorégraphiques en collaboration avec le Centre Chorégraphique de Rio de Janeiro et le Sesc Pinheiros à São Paulo.

linktr.ee/machadamareu

Latifa Laâbissi — Chorégraphe et danseuse

© Marianne Barthélémy

Mêlant les genres, redéfinissant les formats, les créations de Latifa Laâbissi font entrer sur scène un hors-champ multiple où se découpent des figures et des voix.

La mise en jeu de la voix et du visage comme véhicule d'états minoritaires devient indissociable de l'acte dansé dans *Self portrait camouflage* (2006) et *Loredreamsong* (2010). Poursuivant sa réflexion autour de l'archive, elle crée *Écran somnambule* et *La part du rite* (2012) autour de la danse allemande des années 1920. *Pourvu qu'on ait l'ivresse* (2016), création cosignée avec la scénographe Nadia Lauro, produit des visions, des paysages, des images où se côtoient l'excès, le monstrueux, le beau, l'aléatoire, le comique et l'effroi.

Depuis 2011, Latifa Laâbissi assure la direction artistique d'Extension Sauvage, programme artistique et pédagogique en milieu rural (Bretagne).

En 2016, une monographie sur l'ensemble de son travail paraît aux éditions Les Laboratoires d'Aubervilliers et Les Presses du réel.

Son répertoire a été montré dans des musées internationaux tels que le musée CA2M à Madrid (ES), le Freud Museum à Londres (GB, 2014), le centre d'art Helio Oiticica à Rio (BR, 2016), la biennale de Taipei (TW, 2016), le MoMA PS1 à New York (US, 2017), le musée de Bolzano (IT, 2019), le MACBA à Barcelone (ES, 2021), le centre Pompidou à Paris entre autres.

En 2018, elle crée avec Antonia Baehr la performance *Consul et Meshie*. Elles se retrouvent également en 2019 pour collaborer sur la vidéo *Moving Backwards* du duo d'artistes Pauline Boudry et Renate Lorenz, présentée au Pavillon suisse de la 58e Biennale de Venise. La même année, sa création *White Dog* fait le tour des festivals de Marseille, Tanz im August à Berlin, Automne à Paris et le festival TNB à Rennes, avant de poursuivre une tournée française et internationale. En 2021, la création *Ghost Party (1)* est une performance en duo avec la vidéaste néerlandaise Manon de Boer, à laquelle un film fait pendant en 2022, *Ghost Party (2)*. Parallèlement, Latifa Laâbissi prépare une nouvelle pièce avec le chorégraphe brésilien Marcelo Evelin, intitulée *La Nuit tombe quand elle veut* : cette veillée voit le jour à l'automne 2021 au Festival TNB à Rennes. En 2022, *Fugitive Archives* est une grande forme commandée par le CCN Ballet de Lorraine à l'occasion du centenaire des Ballets suédois. Avec Antonia Baehr, elle présente trois numéros au festival MOVE 2021 du centre Pompidou à Paris, qui s'enrichissent pour donner lieu à la création de *Cavaliers Impurs* à l'automne 2023 au HAU Hebbel am Ufer à Berlin (DE) et au Festival TNB, à Rennes (FR), où elle est artiste associée de puis 2021.

figureproject.com

Rémi Baert — Doctorant en histoire de l'art contemporain, critique d'art et commissaire d'exposition

© DR

Rémi Baert est doctorant en histoire de l'art contemporain à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ATER à l'Université Rennes 2, critique d'art et commissaire d'exposition.

Menés au sein du centre de recherche HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l'art) sous la direction d'Elvan Zabunyan, ses travaux portent sur la figure du clown dans le champ de la performance des années 1970 à nos jours. Son corpus intègre les actions des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, les performances des New Romantics londonien·nes, de Leigh Bowery et des Club Kids new-yorkais·es, les sketches d'Élie Kakou ainsi que les pratiques

actuelles des artistes dragclowns.

Rémi Baert a d'ailleurs été le commissaire de l'exposition "Dragclown Affairs" présentée à la galerie Natalie Seroussi à Paris.

Rubén Pioline — Artiste et performeur

© DR

Rubén Pioline est artiste et performeur. Après des études à Gobelins, l'école de l'image et à l'EMCA en cinéma d'animation, il se dirige vers les beaux-arts de Marseille dont il est diplômé en 2024. Il développe une création autour du costume et du geste, principalement à partir de déchets industriels et automobiles. Les bouts de villes endossés produisent des états de corps et l'apparition de personnages. Ces situations engagent les personnes dans des enjeux d'oppression, de résistance et d'émancipation. Cela donne lieu à des performances, des installations et des vidéos.

Il collabore avec des chorégraphes, des danseur·euses et des circacien·nes notamment Nadia Beugré, Leonce Noah, Pauline Lavogez et Volmir Cordeiro.

7 / ATELIERS

(Première rencontre)

Introduction du séminaire

Intervenant-es : Volmir Cordeiro et Latifa Laâbissi | Lieu : Studio Bagouet | Durée : 1h15

Ateliers de pratique #1 et #2 (en demi-groupes)

Atelier de pratique #1

Lieu : Studio Yano | Durée : 2h

— avec Volmir Cordeiro

Saturer, déborder, charger, empêcher, alourdir, évoquer, colorer, déguiser, cacher, dénuder, contraindre, étonner. Pour cet atelier, une série des jeux à jouer et à déjouer, seul, en duo, trio et en groupe, seront activés afin d'éprouver les tissus, leurs formes et leurs textures en tant que des éléments capables de propulser l'imagination, le mouvement et l'apparition d'une figure (caractère). À partir de quelques verbes d'action (protéger, exposer, amplifier, peser, envelopper, déborder, troubler, etc), les participant-es seront invité-es à agir par le truchement des matières textiles et les mouvements qu'elles suscitent.

Atelier de pratique #2

Lieu : Studio Bagouet | Durée : 2h

— avec Latifa Laâbissi

Ce workshop s'adosse à ma pratique de composition par le collage et le montage et sur la notion de « Figure » dans mon travail. Tout sera prétexte à créer des situations propices à la mises en jeu, en mouvement, à travers des techniques d'improvisation visant à orienter les imaginaires vers des gestes qui transforment et tordent les danses en laissant apparaître des figures et des récits alternatifs, infiltrant les signes de l'époque comme une grimace du réel. Nous allons jouer à faire feu de tout bois en multipliant les interprétations des images produites, afin d'inventer des liens souterrains, des registres hétérogènes, critiques, satiriques et sorcier-ères. Des jeux de composition joyeux et permissif, mêlant histoire des représentations et imaginaire collectif.

© Gwendal-Leffem

Atelier de pratique #3 / Autour d'Outrar

Lieu : Studio Bagouet | Durée : 4h (2 ateliers de 2h)

— avec Volmir Cordeiro et Mareu Elvira Machado

Fibres, coupes, couleurs, plis, poids, chouchous, textures, fantaisies, masques, couches : par quels moyens le costume devient le noyau sensible d'un propos esthétique, poétique et politique au sein de la création chorégraphique ? L'objet de cet atelier sera la transmission des enjeux principaux du solo *Outrar*, créé en 2021, à partir d'une bande-son envoyée du Brésil par la chorégraphe Lia Rodrigues. *Outrar* veut dire « devenir autre », et pour cette danse ces autres apparaissent par le biais d'une panoplie de costumes, des couleurs et des mouvements qui génèrent une figure-oignon, remplie de couches et d'une noyau-mystère. À la fin de cette danse, les costumes se rebellent et génèrent une autre figure, et comme un gant qui se retourne, ils font advenir un autre être - une sirène peut-être ? À nous de jouer et d'éprouver les autres que l'on souhaite habiller et renverser !

POUR CET ATELIER SUR DEUX JOURS, IL EST ESSENTIEL QUE LES PARTICIPANT·ES APPORTENT DES HABITS, DES VÊTEMENTS, ACCESSOIRES ET TOUTE MATIÈRE SUSCEPTIBLE DE DEVENIR COSTUME.

© Fernanda Tafner

Atelier pratiquer les ressources « demarger outrar »

Lieu : Atelier Buffard | Durée : 1h30

— avec Aurélie Bouin et Volmir Cordeiro

À travers l'élaboration du vestiaire-bestaie d'*Outrar*, il s'agira d'explorer la réception de ce spectacle et d'en déployer les potentiels imaginatifs. Par la pratique des références qui innervent *Outrar*, il s'agira d'activer le texte comme partition chorégraphique et multiplier les modalités de saisie de l'autre.

Dans quelle mesure la vision fragmentée (réception) du-de la spectateur-ice peut-elle insuffler de l'énigme, de l'inconnu et augmenter les possibles de l'œuvre ? Comment les imaginaires parviennent-ils à communiquer, se reproduire, se contaminer, se fertiliser, se dévoyer, se demarger...

Atelier de pratique #4

Lieu : Studio Bagouet | Durée : 2h

— avec Rubén Pioline

Je veux proposer des initiations à différents types d'exercices, de jeux, de pratiques qui débloquent l'imagination. Cela pourra passer par le geste, le modelage, l'assemblage, les mots et ainsi mettre en route des écritures et l'apparition de scènes. C'est donc une invitation à se laisser emporter par nous même avec la rencontre de matériaux divers et des traductions par ricochets que l'on pourra en faire. Exploration de techniques plastiques et littéraires, leur mise en lien et déplacements dans l'espace scénique, afin d'acquérir des outils créatifs.

Atelier de réinvestissement et mise en pratique professionnelle

Atelier de réinvestissement et mise en pratique professionnelle

Lieu : Atelier Buffard | Durée : 1h45

— avec Alice Neussaint et Lisa Combettes

À partir de ce qui a été traversé pendant le séminaire et des ressources présentées la veille, nous proposons aux participant-es de former des groupes mixtes (culture, éducation, social). Chaque groupe est invité à réfléchir à l'esquisse de pratiques que chacun-e pourrait mettre en place dans son environnement de travail. Une attention particulière sera apportée à l'adresse des divers publics auprès desquels iels interviennent. Les propositions pourront prendre plusieurs formes : celle d'ateliers, d'axes de réflexions, de formations, etc.

8 / CONFÉRENCE

Conférence — Rémy Baert

. Jeudi 27 mars à 17h à l'atelier Buffard, ICI—CCN | Durée 1h30

Conférence en manteau d'Arlequin : de bigarrures et de rapiècements

« Avoir l'air d'un clown » : l'expression signale l'écart visuel et comportemental par rapport à des conventions. Celui d'un vêtement, par ses couleurs et ses motifs, par sa coupe et sa matière, d'une démarche, d'un maquillage, d'une coiffure, d'un regard, d'une voix ou encore d'un rire. Et ce, par comparaison avec une figure qui, dans ses archétypes et leurs variations, se construit et se nourrit de ces décalages. Un jeu d'identification et de reconnaissance mais aussi de différenciation et de désidentification de clowns à facettes qui reflètent, réfléchissent et diffractent. Acrobatique retournement du stigmate que l'expression tout à la fois personnelle et collective du clown. À l'image de la livrée d'Arlequin, le clown, dans ses manifestations, se drape d'un canevas de références appropriées et détournées. Pour cela, ses fabricant·ices puisent dans des creusets aussi profonds que les cultures populaires, la mode et la haute couture : fashion clown ! Assemblages, bricolages et hybridations sont des signes parmi tant d'autres de relations parodiques aux normes suggérant autant de façons d'être au(x) monde(s). Profondément contextuel, c'est-à-dire inscrit dans des temporalités, spatialités et situations, le costume clownesque appelle à des détours par les notions de déguisement, de look, de masque ou encore de camouflage. Dans sa volatilité et sa versatilité, à la fois sensible et insaisissable, le clown invite à le suivre dans des déplacements où corps et costumes travaillent réciproquement à la redéfinition de ses contours. Rémy Baert propose ainsi de se joindre à un cortège tapageur et bruyant de Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, de Nouveaux Romantiques londoniens, de Club Kids new-yorkais ou encore de dragclowns.

9 / SPECTACLE

Outrar (création 2021) — Volmir Cordeiro

. Jeudi 27 mars à 20h à ICI — Centre chorégraphique de Montpellier, Studio Bagouet | Durée 30 min.

Forgé par Fernando Pessoa, écrivain aux nombreux masques et hétéronymes, outrar est un néologisme qui traduit l'idée de se faire autre. C'est aussi le titre d'une invitation – sous forme de lettre – adressée par Lia Rodrigues à ses danseur-euses et à Volmir Cordeiro. Il y répond avec fougue, dans un solo où l'altérité se révèle sous chaque couche de vêtements. Une débauche de visages, de couleurs, de douleurs, une joie en devenir se détachent soudain d'un corps, littéralement hors de lui. En une kyrielle de gestes, la danse s'offre aux métamorphoses.

—
Sur une proposition de Lia Rodrigues | **Chorégraphie, interprétation, costumes** : Volmir Cordeiro | **Regard précieux** : Bruno Pace | **Conception du projet** : Lia Rodrigues en étroite collaboration avec les artistes de sa compagnie de danse : Amalia Lima, Leonardo Nunes, Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey Silva, Larissa Lima, Ricardo Xavier | **Bande originale créée et jouée par** : Zeca Assumpção, Henk Zwart, Mendel, Grupo Cadeira (Inês Assumpção, Jorge Potyguara, Miguel Bevilacqua, Henrique Rabello) et pièces du CD 'Authentic South America 5, The Amazon | **Montage et mixage** : Alexandre Seabra

Production à la création : Kunstenfestivaldesarts | **Production en tournée** : Donna Volcan | **Administration** : Dorianne Trouboul | **Production, diffusion** : Daphnée Gonçalves

Texte : © Noémie Charrié

© Fernanda Tafner

Spectacle suivi d'une discussion croisée sur la place du costume dans la construction du récit

Intervenants : Volmir Cordeiro, Rémi Baert et Rubén Pioline

Lieu : Studio Bagouet

Durée : 1h

10 / BIBLIOGRAPHIES / SITOGRAPHIES DES ARTISTES DU SÉMINAIRE

Bibliographie / VOLMIR CORDEIRO

Bibliographie

- AGAMBEN Giorgio. *Qu'est-ce que le contemporain ?*
- ANZIEU Didier, *Le Corps de l'œuvre*. Essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, Gallimard, 1981.
- BAERT Rémi. *La figure du clown au prisme du queer : la dérision comme tactique politique* (de 1980 à nos jours). Mémoire de master, Université Rennes 2.
- BAUDRILLARD Jean. *Le corps, un échange impossible ?* entretient, mars 2000.
- CORDEIRO Volmir. *Ex-Corpo*. Éditions Carnets, 2019, CND
- FOUCAULT Michel (1983 [1954-1988]). *L'écriture de soi*. Dans M. Foucault, *Dits et Écrits* (Vol. 2). Paris : Gallimard.
- GERT Valeska. *Je suis une sorcière*.
- KRISTEVA Julia. 1991. *Étrangers à nous-mêmes*. Paris : Éditions Gallimard, 293 p.
- LAÂBISSI Latifa. *Grimaces du réel*. Les presses du réel
- NANCY Jean-Luc. *Corpus*.
- Revue Repères, *cahier de danse n°27 | La danse des costumes* | inclus dans le coffret #4

Vidéos

- *Déborder sa danse*. Conférence Musée Quai Branly [youtube.com/watch?v=hQUaMSVSiVc](https://www.youtube.com/watch?v=hQUaMSVSiVc)

Bibliographie / LATIFA LAÂBISSI

- *Another Ghost Party* Manon De boer & Latifa Laâbissi/ ED: Verlag der
- *Bruchhandlung* Walther & Franz König
- *Monographie* Latifa Laâbissi / ED : Les presses du Réel

Bibliographie / RÉMI BAERT

Catalogues d'expositions

- *Cabarets ! : revue de costumes*, Milano : Silvana Editoriale, 2023.
- *En piste ! : les plus beaux costumes de cirque*, Lyon : Face, 2013.
- *La grande parade : portrait de l'artiste en clown*, Paris : Éditions Gallimard, 2004.

Ouvrage

- STAROBINSKI Jean, *Portrait de l'artiste en saltimbanque*, Genève : A. Skira, 1970.

Bibliographie / Sitographie / RUBÉN PIOLINE

Bibliographie

- TARKOS Christophe (2008), *Écrits Poétiques*, Éditions POL
- HEBDIGE Dick (2008), *Sous-culture : le sens du style*, Éditions La Découverte
- RODARI Gianni (1998), *Grammaire de l'imagination*, Éditions Rue du monde

Sites

charles-pennequin.com

nowness.com/topic/dance

11 / 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 évènement, 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 discontinuée 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.

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 : repenser 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 : 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 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

rester-etrananger.fr

journal.rester-etrananger.fr

L'expérience à Aubervilliers en janvier 2018 :

leslaboratoires.org/projet/rester-etrananger-aubervilliers/rester-etrananger-aubervilliers

Bibliographie

- BASHÔ, *Journaux de voyage*. Verdier, 2016. 128 p. Littérature japonaise
- CHATWIN, Bruce. *Le chant des pistes*. Grasset, 1988. 324 p.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Le danseur des solitudes*. Les Éditions de minuit, 2006. 192 p. Paradoxe
- FULTON, Hamish. *Walking East*. Catalogue du Museo Universidad de Navarra, septembre 2022, N°43, pp. 1-16.
- GOLOVANOV, Vassili. *Éloge des voyages insensés*. Verdier, 2007. 512 p. Slovo.
- MACÉ, Marielle. *Nos cabanes*. Verdier, 2019. 128 p. La petite jaune
- MACÉ, Marielle. *Respire*. Verdier, 2023. 128 p. La petite jaune. 978-2-37856-180-2
- MORIZOT, Baptiste. *Pister les créatures fabuleuses*. Bayard, 2019. 127 p. Les petites conférences.
- MARTIN, Nastassja. *Les âmes sauvages*. La découverte, 2016. 326 p. (anthropologie)
- OLISLAEGER, François. *Le carnet du promeneur*. Vol 1. Hiver : suivi d'une conversation avec Vinciane Despret. Actes Sud Domaine de Kerguehenec, 2022. 48 p. Actes Sud BD.
- THOREAU, Henry David. *Walden ou La vie dans les bois*. Gallimard, 1990 (lui avait écrit 1854). 332 p. L'imaginaire.

. Sélection de vidéos et articles à propos de deux artistes qui marchent : Hamish Fulton et Francis Alÿs

Vidéos

- AV Festival. *AV Festival 12 : Hamish Fulton : Slowalk* [vidéo en ligne]. YouTube, 05/04/2013 [consulté le 10 avril 2024]. 5m43. youtube.com/watch?v=HLfleX0YBjs
- FULTON, Hamish. *Margate walking* [vidéo en ligne]. Vimeo, 2014 [consulté le 10 avril 2024] 13m45. (Il faut s'inscrire sur vimeo pour voir le film) vimeo.com/86825920
- Graham Gaunt. *Hamish Fulton marks 40 years as a 'walking artist' Penzance Beach* [vidéo en ligne]. Vimeo, 27/11/2013 [consulté le 10 avril 2024]. 5m41. vimeo.com/80490080
- Ikon Gallery. *Hamish Fulton Group Walk, Birmingham* [vidéo en ligne]. YouTube, 31/07/2012 [consulté le 10 avril 2024]. 4m47. youtube.com/watch?v=2XaX4ktvQ_0

Articles

- IDE, François. *Hamish Fulton : L'art contemporain comme expérience philosophique*, 50° Nord, juillet 2011 artconnexion.org/downloads/Texte-de-Franc%CC%A7ois-Ide-ENFR.pdf
- Sheridan, Bridget. *À la croisée des chemins : la représentation du territoire chez les artistes marcheurs*, Litter@ Incognita [En ligne] Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°7 « Territoire et intermédialité ». Automne 2016, mis en ligne en 2016 [consulté le 10 avril 2024] blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2016/09/27/a-la-croisee-des-chemins-la-representation-du-territoire-chez-les-artistes-marcheurs
- Sheridan, Bridget. *Corps en marche*, Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°6 « Jeux et enjeux du corps : entre poïétique et perception », été 2016, mis en ligne en 2016 [consulté le 10 avril 2024] blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2016/06/19/corps-en-marche-sheridan

Sites

- ALÿS, Francis. *Francis Alÿs* (vidéos) francisalys.com
- Earth nullschool.net (visualisation des conditions météorologiques mondiales, vents, courants océaniques de surface...)
- Institut Géographique National geoportail.gouv.fr
- MCBA. *Francis Alÿs. As Long as I'm Walking 15.10.2021 – 16.1.2022* mcba.ch/expositions/francis-alys/#podcast

— Bibliographie / RYAN KERNOA

- ARRIPE, René. *Les siffleurs d'Aas*. ARRIPE, 2012. 116 p.
- A. TIBERGHEN, Gilles. *Le paysage est une traversée*. Parenthèses, 2020. 204 p.
- BACHELARD, Gaston. *La poétique de l'espace*. PUF, 1981. 214 p.
- DESHAYS, Daniel. *De l'écriture sonore*. Entre/vues, 1999. 239 p.
- DESPRET, Vinciane. *Habiter en oiseau*. Babel, 2023. 224 p.
- GOLDSMITH, Mike. *Sound A very short introduction*. Oxford, 2015. 160 p.
- GORMLEY, Antony. *Body Space Time*. Dans Saunders, C., Maude, U., Macnaughton, J. *The Body and the Ars*. Palgrave Macmillan, London, 2009. pp 209-236.
- MORIZOT, Baptiste. *Manières d'être vivant*. Actes Sud, 2020. 336 p. Mondes sauvages.
- MORIZOT, Baptiste. *Sur la piste animale*. Actes Sud, 2018. 208 p. Mondes sauvages.
- MURRAY SCHAFER, Raymond. *Le Paysage sonore Le monde comme musique*. Wildprojects, 2010. 411 p. Domaine sauvage.
- MARTIN, Nastassja. *Croire aux fauves*. Gallimard, 2019. 152 p. Folio.
- MÂCHE, François-Bernard. *Musique-Mythe-Nature*. Aedam Musicae, 1990
- MEYER, Julien. *Description typologique et intelligibilité des langues sifflées, approche linguistique et bioacoustique*. Thèse de doctorat en Sciences Cognitives option linguistique Université Lumière Lyon 2, décembre 2005. 312 p.
- RANCIÈRE, Jacques. *Le temps du paysage*. La fabrique, 2020. 144 p.
- RONSARD, Pierre de. *Les Odes*. 1550.
- SUEUR, Jérôme. *Histoire naturelle du silence*. Actes Sud, 2023. 272 p. Mondes Sauvages.
- SZENDY, Peter. *Écoute, une histoire de nos oreilles*. Les Éditions de minuit, 2001. 176 p. Paradoxe.

— Bibliographie / Sitographie / BRIDGET SHERIDAN

Bibliographie sélective

- BERQUE, Augustin. *Écoumène : introduction à l'étude des milieux humains*, Belin, 2000, 272 p.
- BERQUE, Augustin, *Les raisons du paysage*, Paris, Ed. Hazan, 1995, 192 p.
- BESSE, Jean-Marc, TIBERGHEN, Gilles A. (sous la direction de), *Paysages en migration, Les carnets du paysage*, n°23, Arles, Actes Sud/Ecole Nationale Supérieure du Paysage, 2012.
- BRISSON, Jean-Luc (sous la direction de), *Cheminements, Les carnets du paysage*, n°11, Arles, Actes Sud/Ecole Nationale Supérieure du Paysage, 2004.
- CORBIN, Alain, *L'homme dans le paysage*, Paris, Les Ed. Textuel, 2001, 192 p.
- COLLOT, Michel, *La pensée-paysage*, Arles, Actes Sud, 2011, 328 p.
- DAVILA, Thierry, *Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle*, Paris, Ed. Du Regard, 2002, 191 p.
- DEWEY, John, *L'art comme expérience*, Paris, Ed. Farago, 2005
- GARRAUD, Colette, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Paris, Ed. Flammarion, 1994, 210 p.
- GOLDBERG, RoseLee, *Performances. L'art en action*, Londres, Thames & Hudson 2001, 240 p.
- GROS, Frédéric, *Marcher, une philosophie*, Paris, Flammarion, 2011, 320 p.
- INGOLD, Tim. *Une brève histoire des lignes*. Zones, 2019, 272 p.
- INGOLD, Tim. *Marcher, une philosophie*. Zones, 2012, 368 p.
- INGOLD, Tim, VERGUNST, Jo Lee, *Ways of Walking*, Ashgate Publishing Limited, England, 2008, 218 p.
- LE BRETON, David. *Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur*. Métailié, 2012, 140 p.
- MILANI, Raffaele, *Esthétiques du paysage, art et contemplation*, Arles, Actes Sud, 2005, 240 p.
- SANSOT, Pierre, *Variations paysagères*, Paris, Edition Payot et Rivages, 2009, 240 p.
- SOLNIT, Rebecca, *L'art de marcher*, Arles, Actes Sud, 2002, 395 p.

- TIBERGHIE, Gilles A., *Nature, Art, Paysage*, Arles, Actes Sud, 2001, 232 p.
- VERRIER, Christian, *Marcher, une expérience de soi dans le monde*, Essai sur la marche écoformatrice, Paris, L'Harmattan, 2010, 196 p.
- WOOD, Catherine, *Performance in Contemporary Art*, Tate Publishing, Londres, 2022, 204 p.

Sitographie

- ALYS, Francis, francisalys.com
- DIBH RIDHA, ridhadhib.com
- GOLDSWORTHY, Andy, andygoldsworthystudio.com
- LONG, Richard, richardlong.org
- SHERIDAN, Bridget, bridgetsheridan.com
- Airspace Gallery, *Pats of variable resistance*, Tim Knowles, airspacegallery.org/index.php/2020/project_entry/paths_of_variable_resistance (exposition de Tim Knowles)
- ear, *Simon Faithfull. Going Nowhere 2*, [vidéo en ligne]. YouTube, 18/01/2019. 1m26, youtube.com/watch?v=a13QRCM-ILA
- Cécile Lamy, *Renverse - Cécile Lamy & Bridget Sheridan*, [vidéo en ligne]. YouTube, 13/10/2020. 11m32, youtube.com/watch?v=k1UOLxlnQu4
- Milestone Flies, *Stones and Flies: Richard Long in the Sahara Trailer*, [vidéo en ligne]. YouTube, 21/08/2019. 1m13, youtube.com/watch?v=hB_EAISc7uEEAISc7uE
- Cécile Lamy, *Tilia*, [vidéo en ligne]. YouTube, 27/04/2020. 4m35, youtube.com/watch?v=CWYRKldfDbc.

— 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, DOBBELS Daniel, *Danse et politique : Démarche artistique et contexte historique*. Centre national de la danse, 2003. 64 p. Le Mas de la danse.

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
youtube.com/watch?v=YuPj_1pv6UA

- DESCOLA Philippe, *Les formes du visible*, 27/08/2021, Festival La Manufacture d'idées 2021, Hurigny
youtube.com/watch?v=-dcm4SGvXJl

- DESPRET Vinciane, *Imaginaires des futurs possibles : 4ème enquête - Faire une place aux mort-e-s*, 27/03/21, Université de Lausanne youtube.com/watch?v=RmDvD4uUJck

- INGOLD Tim, *Entre les lignes*, 26/08/2021, Festival La Manufacture d'idées 2021, Hurigny
youtube.com/watch?v=bS1bhDUSbQA

- KOGONADA (Réalisateur). (2012). *Ozu // Passageways* [Essais vidéo]
kogonada.com/portfolio/ozu/passageways

- KOGONADA (Réalisateur). (2014). *Hands of Bresson* [Essais vidéo]
kogonada.com/portfolio/hands-of-bresson

- KOGONADA (Réalisateur). (2015). *Mirrors of Bergman* [Essais vidéo]
kogonada.com/portfolio/mirrors-of-bergman

- KOGONADA (Réalisateur). (2016). *Way of Ozu* [Essais vidéo]
kogonada.com/portfolio/way-of-ozu

- KOGONADA (Réalisateur). (2013). *The World According to Koreeda Hirokazu* [Essais vidéo]
kogonada.com/portfolio/the-world-according-to-koreeda-hirokazu

- KOGONADA (Réalisateur). (2016). *Godard in Fragments* [Essais vidéo]
kogonada.com/portfolio/godard-in-fragments

- LEMAIRE Patrick, *Ressources cognitives et mémoire*, 20/11/2012, Collège de France
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
youtube.com/watch?v=eNjSpdATWNs

- ROSSET Clément, *Autrement Philosophique : entretien avec François Noudelman*, 08/02/2014, BNF, Paris
youtube.com/watch?v=uVbh-8s7ULO

- SIGMAN Mariano, *The Past and The Future of Conciousness*, 05/02/2018, Amphithéâtre Marguerite de Navarre
college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2018-02-05-11h00.htm

Liens internet – Sitographie

- Oral Site oralsite.be/pages/Index

- Kogonada kogonada.com

- Pour un *Atlas des figures* 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

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) 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 oralsite.be/pages/The_Dancer_As_Agent_Collection

- *Artistas que cuentan su tesis*, Universidad Complutense Madrid (ES)

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) 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.

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)

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 / artiste invitée par Olga de Soto

. 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

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. 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
- NICLOUD, 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 pourunatlasdesfigures.net/auteurs/guillemette-bolens
- BONNAFOUX Estella, *Être en bonne santé au Moyen Âge : tout un art !*, 13/02/2021, Les Laboratoires d'Aubervilliers 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 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 youtube.com/watch?v=5JBZHI1EUwQ&t=576s&ab_channel=LesLaboratoiresd%27Aubervilliers
- RIVIÈRES Alice. *Une huntingtonienne s'adresse aux huntingtoniens*. Ding Ding Dong [En ligne] 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 youtube.com/watch?v=0tdz2-z8USU&ab_channel=LesLaboratoiresd%27Aubervilliers

Podcasts

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

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
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
pourunatlasdesfigures.net/auteurs/guillemette-bolens

— Bibliographie / sitographie / LÉNIO KAKLEA / artiste invitée par Olga de Soto

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 NACHTERGAEL / conférencière invitée par Olga de Soto

Livres

- LARUE, ĩan. *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] documentsdartistes.org/artistes/blaine/repro1-2.html
- *Dance Room*, Alex CECCHETTI, 2014-2017 alexcecchetti.com/#/dance-room
- La place du singe, Mathilde MONIER et Christine ANGOT, création Festival Montpellier danse 2005
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. 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,
books.openedition.org/quodlibet/506?lang=fr

— Bibliographie produite pour la résonance (ARF 1) / 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 Lhérété, 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) / 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

Films

ARONOFSKY Darren — *Pi*
DUMONT Bruno — *Hors Satan ; L'humanité*
DURAS Marguerite — *Le camion ; Césarée*
DELIGNY Fernand — *Le moindre geste*
FATHY Safaa — *D'ailleurs Derrida (Por otra parte)*
GODARD Jean-Luc — *Histoire(s) de cinéma*
GOMES Miguel — *Les mille et une nuits*
HERZOG Werner — *Aguirre ou la colère de Dieu*
JARMUSH Jim — *Dead man ; Only lovers left alive*
KITANO Takeshi — *Dolls*
KUROSAWA Akira — *Rêves, Dodeskaden, Ran*
LAUGHTON Charles — *La nuit du chasseur*
MARKER Chris — *La jetée ; Sans soleil*
MIZOGUCHI Kenji — *Les contes de la lune vague après la pluie*
ÔTOMO Katsuhiko — *Akira*
PELECHIAN Artavazd — *La nature, les saisons*
REICHARDT Kelly — *La dernière piste ; First Cow*
ROHMER Éric — *Conte d'été*
SCIAMMA Céline — *La naissance des pieuvres ; Portrait de la jeune fille en feu*
VILLENEUVE Denis — *Premier contact*
WEERASETHAKUL Apichatpong — *Memoria*

Romans graphiques

BRECHT Evens — *Les Rigoles*
DEFORGE Michael — *Big Kids*
KESSLER Joe — *Lucarne*

Livres, textes, essais

ATTALI Jacques — *Bruits*
BIOY CASARES Adolfo — *L'invention de Morel*
BRONTË Emily — *Les hauts de Hurlevent*
CAGE John — *Silence*
CAUQUELIN Anne — *L'invention du paysage*
CLARKE Arthur C. — *L'odyssée de l'espace*
COMBET Claude Louis — *Ouvertures*
CORBIN Alain — *Le territoire du vide (L'Occident et le désir de rivage) ; Histoire du silence*
DESPRÈS Vinciane — *Habiter en oiseau*
DON DELILLO — *Body Art*
Entretien avec Hubert GODARD — *Le paysage que je respire*
HÔTEL André — *L'honorable Monsieur Jacques ; Le pays où l'on arrive jamais*
JACOTTET Philippe
LONDON Jack — *L'appel de la forêt*
MACÉ Murielle — *Nos cabanes* PÉTRARQUE François — *L'ascension du Mont Ventoux*
RANCIÈRE Jacques — *Le temps du paysage*
SAND George — *La mare au diable*
SEBALD W.G. — *Les émigrants*
TRAKL Georg — *Crépuscule et déclin*

Peinture

CÉZANNE Paul
FRIEDRICH CASPAR David

HOPPER Edward
Hokusai
Hiroshige
LUSIERI Giovanni Battista
MORISOT Berthe
O'KEEFFE Georgia
POLLOCK Jackson
ROBERT Hubert
RICHTER Paul
THOMAS Mickalene
UFAN Lee

Art vidéo

DEREN Maria — *A study in Choreography*
VIOLA Bill
COGITORE Clément — *Elegies*
AUGUSTIN Louis-Aimé — *Une scène au jardin de Roundhay* (à voir en ligne : <https://youtu.be/JAiYFEHl9o8>)

Performance, danse, théâtre

BROWN Trisha — *Early works, Watermotor, Roof piece*
DUBOC Odile — *Rien ne peut présager de l'état de l'eau*
DUNCAN Isadora
HALPRIN Anna
JENNY Antonin — *Mes bras connaissent*
MENDIETA Ana
MONNIER Mathide — *Soapera*
PISANI Martine — *Bouillir le vide*
RAINER Yvonne — *Trio A*
ROUSSEL Armel — *Après la peur*
RIZZO Christian — *100% polyester, objet dansant n° (à définir)*
SCHNEEMANN Carolee — *Interior scroll, Meat joy*

Musique

Autechre — *Incunabula. Oversteps.*
CAGE John — *In a landscape*
JAËLL Marie — *Complete Works for Piano, Vol. 1*
Kraftwerk — *Autobahn ; Tour de France*
RAVEL Maurice — *Les contes de la mère l'Oye*
SATIE Erik — *Gymnopédies*

Vêtements

KAWAKUBO Rei (par exemple, collection printemps/été 2009, ou collection automne/hiver 2021)
MARGIELA Martin (notamment collection printemps/été 2009)

Cuisine

VALLÉE Claire — *Il était une forêt*
COLAGRECO Mauro — *Les 4 univers : racines, fleur, feuilles, fruits*

12 / TEXTES OFFICIELS

Textes Éducation Nationale

PRÉAC

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

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Charte pour l'éducation artistique et culturelle. Juillet 2016
culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Actualites/Charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle
education.gouv.fr/cid104753/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle

Référentiel sur le parcours d'éducation artistique et culturelle
J.O. du 7-7-2015 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*
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*
education.gouv.fr/cid50473/mene1002846c

Circulaire n°2008-059 du 29 avril 2008 : *Développement de l'Éducation artistique et culturelle*
education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C

BO n°5 du 1er février 2007 : *Les dimensions artistique et culturelle des projets d'école et d'établissement*
education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0700135C.

RÉFORME DES LYCÉES

Baccalauréat général. Épreuves à compter de la session 2021 arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
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
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
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
education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138119

RÉFORME DU COLLÈGE 2016

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

Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse
senat.fr/apleg/s87880259.html

HISTOIRE DES ARTS

BO n°32 du 28 août 2008 : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts
education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html

Textes Culture

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

[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](https://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

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

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

admi.net/jo/19981021/MCCH9800760A.html

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

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

Formations en danse

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

13 / 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

CANOPE 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

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers

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

DG2TDC Délégation Générale à la Transmission, aux Territoires et à la Démocratie Culturelle

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

MESRI Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

PADAM Pôle Art Danse Académie de Montpellier à la DAAC

PAF Plan Académique de Formation

PE Professeur·e des Écoles

PEAC Parcours en Éducation Artistique et Culturelle

PNF Programme National de Formation

PNF Parcs Naturels de France, recouvrent trois types de parcs naturels : parcs nationaux, parcs naturels marins et parcs naturels régionaux (**PNR**)

REP Réseaux d'Éducation Prioritaire

14 / PARTENAIRES

. DRAC Occitanie

Michel Roussel Directeur Régional des Affaires Culturelles

Marc Daniel Directeur adjoint

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

Sylvie Dhuyvetter Conseillère pour la danse

Marie Gouyon Conseillère action culturelle et territoriale – référente pour le Gard et la Lozère / en charge des PRÉAC

Jean-Pierre Besombes Conseiller action culturelle et territoriale - référent pour 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

Christine Fil 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

Aurélié 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 lung Directeur

. ICI—CCN de Montpellier - Occitanie

Sébastien Lab Directeur par intérim à partir du 6 janvier 2025 / s.lab@ici-ccn.com

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

Lisa Combettes Coordinatrice du master exerce et de la formation / l.combettes@ici-ccn.com

Denise Oliver Responsable du Pôle Public, Responsable communication / presse, déléguée à la coordination des activités accueil / billetterie d.oliver@ici-ccn.com

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

. INSEAC

Julie Wozniak Coordinatrice des Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle

15 / BIOGRAPHIES DE L'ÉQUIPE PRÉAC

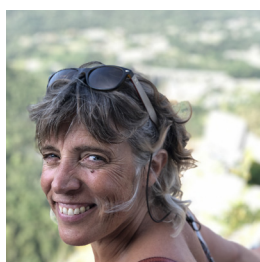

Aurélie Bouin, Enseignante Lettres-Arts Danse au lycée Jean Monnet de Montpellier, chargée de mission Danse DAAC et EAD, personne ressource en Lettres et Arts danse (EAC-EAD)
aurelie-ophelie.bouin@ac-montpellier.fr

Durant sa formation en Lettres modernes, elle continue à nourrir sa pratique en danse. En 2009, elle obtient la certification Arts danse et intègre dès 2011 la DAAC de Montpellier en tant que chargée de mission Danse et service éducatif de l'Agora (2016-24), auprès de Stéphane François (DAAC Montpellier). Engagée dans la danse en milieu scolaire, jury certification complémentaire, elle contribue à la production de ressource (EAC et EAD) et au développement des formations inter degré et interdisciplinaire en EAC.

Enseignante en Lettres et Arts danse au lycée Jean Monnet de Montpellier en partenariat avec ICI-CCN (à partir de 2012), elle est membre du Cercle d'études Arts danse depuis 2009 puis chargée de mission Arts danse auprès de Christine Fil (IA-IPR EPS Danse et Cirque) à partir de 2020. Également engagée dans l'enseignement en BTS et licence DNMADE, elle est membre du Cercle d'études de Lettres, et contribue à la production de ressources et aux formations disciplinaires.

A travers la rencontre avec les artistes et les partenaires, elle interroge les modalités de traduction du spectacle vivant, les écritures collectives et les pratiques de carnet (spectateur, lecteur, création...).

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

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 CAPEPS, agrégation, PLC2 et 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 Arts 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 à la certification complémentaire danse, elle est actuellement chargée de mission danse à la DAAC (Pôle Art Danse de l'académie de Montpellier) auprès de Stéphane François, et chargée de missions Arts-danse auprès de Christine Fil IA-IPR Arts-danse disciplinaire.

Plus concrètement, elle encadre avec des artistes, des stages en EAC (Danser les œuvres au LAC de Sigean et Écrire des partitions chorégraphiques au MRAC), pilote les conversations chorégraphiques en partenariat avec Montpellier danse et organise des stages en enseignement disciplinaire Arts- Danse en partenariat avec ICI—CCN Montpellier.

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

Portée par une pratique de la danse contemporaine accompagnée d'une pratique de spectatrice, elle entreprend des études en sciences humaines et sociales dans le champ 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 2022, elle intègre l'équipe d'ICI—CCN où elle poursuit son engagement dans l'accompagnement des projets artistiques.

Lisa Combettes, coordinatrice du master exerce et 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 du master exerce et de la formation à ICI—CCN. Et ce, 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 Labservatoire qui propose un programme de résidence d'artistes dédié à la Recherche et création avec une attention particulière pour les propositions reliant arts et écologie.

Denise Oliver, Responsable du Pôle Publics, Responsable communication/presse
d.oliver@ici-ccn.com

Après avoir obtenu son diplôme en photographie à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, ainsi qu'une Licence en Cinéma & Multimédia et Arts Plastiques à l'Université Paul-Valéry à Montpellier, elle s'engage depuis 2009 dans le secteur culturel (Théâtre la Vignette, scène conventionnée, Centre culturel universitaire / Université Paul-Valéry, Festival Arabesques). Actuellement, elle est en charge de la coordination du Pôle Publics et responsable de la communication/presse au Centre Chorégraphique National de Montpellier.

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

Auparavant professionnelle des métiers administratifs, elle reprend ses études en licence études théâtrales à l'Université Paul Valéry de Montpellier.

En septembre 2024, elle intègre le CCN de Montpellier en service civique, où elle participe aux missions de formation et de médiation. Cette expérience lui permet d'enrichir ses compétences dans le milieu de la danse et d'affiner un projet professionnel mêlant métiers du livre et médiation.

CARNET DE NOTES

ici-ccn.com

Life Long
burning

ICI—CCN bénéficie du « Plan LED Spectacle Vivant Occitanie »

L'EUROPE S'ENGAGE
L'OCCITANIE AGIT

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

— Mercredi 26 mars

9h - 18h

- 9h - 9h30 — Accueil des participant·es
- 9h30 - 10h15 — Mot d'accueil par le comité de pilotage du PRÉAC
- 10h15 - 12h30 | **Studio Bagouet** — Introduction du séminaire par Volmir Cordeiro et discussion croisée avec Latifa Laâbissi
- 12h30 - 14h — *Pause déjeuner*
- 14h - 18h — Atelier de pratique #1 - **Volmir Cordeiro** au **studio Yano**
| Atelier de pratique #2 - **Latifa Laâbissi** au **studio Bagouet**
Atelier #1 avec Volmir Cordeiro : Groupe B - 14h - 16h | Groupe A - 16h - 18h
Atelier #2 avec Latifa Laâbissi : Groupe A - 14h - 16h | Groupe B - 16h - 18h

— Jeudi 27 mars

9h - 21h30

- 9h - 9h30 — Accueil des participant·es
- 9h30 - 11h30 | **Studio Bagouet** — Atelier de pratique #3 avec Volmir Cordeiro et Mareu Elvira Machado
- 11h30 - 13h | **Atelier Buffard** — Atelier pratiquer les ressources du séminaire « demarger outrar » avec Aurélie Bouin et Volmir Cordeiro
- 13h - 14h30 — *Pause déjeuner*
- 14h30 - 16h30 | **Studio Bagouet** — Atelier de pratique #4 avec Rubén Pioline
- 17h - 18h30 | **Atelier Buffard** — Conférence de Rémi Baert
- 18h30 - 20h — *Pause*
- 20h - 20h30 | **Studio Bagouet** — Spectacle *Outrar* de Volmir Cordeiro
- 20h30 - 21h30 | **Studio Bagouet** — Discussion croisée avec Volmir Cordeiro, Rémi Bart, Rubén Pioline

— Vendredi 28 mars

9h - 16h30

- 9h - 9h30 — Accueil des participant·es
- 9h30 - 11h15 | **Atelier Buffard** — Atelier de réinvestissement et mise en pratique professionnelle avec Alice Neussaint et Lisa Combettes
- 11h15 - 13h | **Studio Bagouet** — Atelier de pratique #3 avec Volmir Cordeiro et Mareu Evira Machado
- 13h - 14h — *Pause déjeuner*
- 14h - 15h30 | **Studio Bagouet** — Restitution du séminaire
- 15h30 - 16h30 | **Studio Bagouet** — Bilan de la formation