

DAAC Créteil - Plan Académique de Formation

Conseiller arts visuels, architecture et design : Sylvain Bory

sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr

01 57 02 66 68

Conseillère danse, sciences et développement durable : Stéphanie Coudurier

Stephanie.coudurier@ac-creteil.fr

01 57 02 66 64

Conseillère théâtre et arts du cirque : Marielle Vannier

Maria.Vannier@ac-creteil.fr

01 57 02 66 69

Le corps création et représentation dans les arts

Jeudi 1er, vendredi 2, lundi 5 décembre 2016

Programme

Objectifs : mieux comprendre la place et la perception du corps dans l'art moderne et contemporain. Explorer les liens entre les arts visuels, le cirque et la danse. Appréhender le corps comme modèle, instrument, pensée, œuvre et médium. Expérimenter les pratiques plastiques, circassiennes et chorégraphiques. Cerner le langage du corps pour développer des compétences et enrichir les parcours. Se familiariser avec la démarche de projets.

Contenus : les arts ont souvent représenté le corps humain, modèle esthétique, scientifique et symbolique, genre artistique à part entière (portrait, nu, body art), source d'inspiration ou d'imitation (dans ses formes, ses expressions), en particulier pour des arts du volume et de l'espace comme la sculpture ou les installations contemporaines. Le corps est aussi au cœur de la performance artistique, circassienne et chorégraphique ; ses mouvements, ses gestes, ses déplacements mettent en lumière les prouesses, poussées parfois jusqu'à leurs limites, et les intentions du danseur/chorégraphe, de l'acrobate/circassien ou du plasticien/performer.

Remarques : prévoir une tenue confortable et adaptée aux pratiques en atelier chorégraphique et circassien le vendredi après-midi et le lundi matin.

Ce stage comporte la venue à un spectacle circassien, « Klaxon », de la compagnie AKOREACRO dans le cadre de Vilette en cirques, Parc de la Vilette, jeudi 1er décembre à 20h, à l'espace Chapiteaux (côté Cité des sciences) – un bar est ouvert avant et après le spectacle.

Grand succès du cirque contemporain, Klaxon sillonne l'Europe depuis 2013 flanqué d'un piano sur roulettes, d'une roue Cyr, d'un cadre aérien et de balles de ping-pong. La compagnie Akoreacro c'est un véritable collectif qui, avec ses six acrobates et ses cinq musiciens, tous alchimistes du rêve, a inventé sa propre écriture. Cette dernière, emmenée par des rythmes indomptables, elle jaillit et se laisse oublier pour surprendre à nouveau. Dans tous ces chamboulements, çà et là, fleurissent de purs moments de grâce. Et si c'était ça la vie ?

- Du corps sculpté au corps performé

Jeudi 1er décembre matin, 9h15-12h30

*Musée du Louvre, porte des Lions, entrée provisoire des groupes
Jardin du Carrousel, côté Seine*

9h15 : accueil du groupe par la DAAC et Laura Solaro, chargée des publics scolaires au musée du Louvre, et présentation du stage ;

9h45 – 12h30 : visite dans les collections autour de la thématique « Corps suspendus, corps enlevés, corps soulevés » par Pierre-Hadrien Poulouin, formateur au musée du Louvre.

Corps suspendus, corps enlevés, corps soulevés

Cette séance propose d'envisager la représentation des corps dans l'art occidental à partir d'un choix de sculptures et de peintures qui interrogent de différentes façons la notion de soulèvement, de l'ascension spirituelle jusqu'à la révolte sociale. Le parcours débute par la statuaire religieuse du Moyen Âge et du début de la Renaissance, autour de la notion d'ascension du monde terrestre au monde céleste, et s'achève dans les collections de peinture du XIXe siècle par la représentation des événements historiques et politiques contemporains. Une approche à la fois esthétique, historique et sensible des œuvres invite aussi les participants à prendre conscience de l'importance du positionnement du corps du spectateur face aux corps représentés.

Trajet (environ 15 minutes) : Prendre la ligne 1 direction La Défense jusqu'à la station « Franklin Roosevelt », puis la ligne 9 direction Pont de Sèvres jusqu'à la station « Iéna » puis descendre l'avenue du Président Wilson en suivant la direction du musée d'art moderne ; ou : prendre le bus 72 rue de Rivoli au niveau de « Palais Royal - Musée du Louvre » jusqu'à l'arrêt « Musée d'art moderne Palais de Tokyo » ; ou : longer à pied les quais de la Seine jusqu'au quai de New-York.

Jeudi 1er décembre après-midi, 14h30-17h

*Palais de Tokyo
13 avenue du Président Wilson, 75016 Paris*

14h : accueil du groupe, présentation du Palais de Tokyo et de sa politique d'accompagnement des publics par Marion Buchloh-Kollerbohm, responsable de la médiation culturelle ;

14h30 : présentation de la carte blanche confiée à Tino Sehgal ;

14h45 : exploration autonome de l'exposition ;

16h : partage d'expériences des uns et des autres sous la forme d'une discussion/débat : point de rendez-vous donné en début de visite ;

16h20 : exposé illustré pour replacer le travail de Tino Sehgal dans un contexte théorique et présentation d'autres « cas » au travers d'exemples montrés au Palais de Tokyo ces dernières années ;

17h : retour dans l'exposition pour ceux qui le souhaitent.

Présentation de la carte blanche à Tino Sehgal

L'exposition conçue par Tino Sehgal (né en Grande-Bretagne en 1976, vit à Berlin) investit la totalité des 13 000 m² de surface d'exposition du Palais de Tokyo. Pour cette exposition, qui a pour principale matière l'humain dans un Palais de Tokyo métamorphosé, Tino Sehgal présente ses œuvres aux côtés de celles d'artistes qu'il a choisi d'inviter : Daniel Buren, James Coleman, Félix González-Torres, Pierre Huyghe, Isabel Lewis et Philippe Parreno.

- **Le corps et l'espace : interactions entre la danse, la performance et l'art contemporain**

Vendredi 2 décembre, 9h30-17h00

Centre national de la danse

1 rue Victor Hugo, 93500 Pantin

Métro ligne 5 : station Hoche / RER E : station Pantin

Bus 170 et 151 : station Centre national de la danse

Tram T3b : stations Delphine Seyrig et Ella Fitzgerald - Grands Moulins de Pantin

En matinée, déplacement à la Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin, 69 avenue du Général Leclerc.

Journée de formation conçue en lien avec le Festival d'automne (Pascale Tabart) et le CND (Agnès Bretel).

Matin : visite conférence de l'exposition au CND et à la Galerie Thaddaeus Ropac avec Fanny Delmas et Pilar Jaramillo, du CND.

Après-midi : atelier en studio avec Fabien Monrose, danseur, choréologue et plasticien, autour du travail de Lucinda Childs.

Présentation de l'exposition Lucinda Childs, Nothing personal :

L'exposition présente pour la première fois les archives de la chorégraphe américaine. À l'occasion de la donation d'un fonds exceptionnel au CND Centre national de la danse, le CND s'associe à la Galerie Thaddaeus Ropac à Pantin pour présenter une exposition monographique de l'artiste qui réunit le travail graphique de Lucinda Childs (partitions chorégraphiques, dessins, schémas), ainsi que des documents inédits réalisés par les artistes avec lesquels elle a collaboré, notamment Sol LeWitt, Babette Mangolte, Robert Mapplethorpe et Robert Wilson. L'ensemble des éléments exposés tente de faire découvrir l'invention formelle d'une danse qui, selon la chorégraphe, « n'a rien de personnel ».

L'exposition se déploie sur deux sites dans la ville de Pantin. Au CND Centre national de la danse, elle détaille la manière dont la danse transforme les lieux qu'elle occupe. Un ensemble de documents retrace le parcours de Lucinda Childs au Judson Dance Theater dans les années 1960 et le passage des espaces alternatifs new-yorkais au théâtre qu'elle investit au début des années 1980 avec des dispositifs optiques qui mêlent danse et image.

À la Galerie Thaddaeus Ropac, se donnent à lire les pratiques graphiques de Lucinda Childs et de Sol LeWitt. Leur développement parallèle au cours des années 1970 conduit les deux artistes à collaborer à la création de *Dance* (1979), pièce emblématique de la chorégraphe, sur une musique de Philip Glass. Le motif de l'arc-de-cercle dans les notations chorégraphiques sera confronté au *Wall-Drawing #357* de Sol LeWitt qui se déploiera sur les murs de la galerie. La réalisation et l'effacement de ce dessin mural se feront en présence du public.

- **Le corps à l'épreuve du risque : pratiques circassiennes**

Lundi 5 décembre, 9H30-17H

Parc de la Villette, espace chapiteaux

Métro ligne 7, station « Porte de la Villette » ou ligne 5, station « Porte de Pantin »

Côté Cité des sciences et Géode.

Matin : atelier d'expérimentations avec des artistes de cirque.

Après-midi, en trois temps :

- Conférence « *Le risque au cirque, aperçus historiques et rapports au corps, rapports au risque dans le cirque contemporain* », par Agathe Dumont, danseuse et enseignante-chercheuse indépendante.
- Retour sur le spectacle « *Klaxon* ».
- Bilan du stage.

Copyright Jean-Luc Tabuteau

Pour prolonger le stage

- **Les rencontres académiques** proposées par la DAAC de Créteil. S'inscrire sur la mailing liste. Plus d'informations sur les actions de la DAAC : <http://daac.ac-creteil.fr/>
- **Jeu de Paume**, exposition « *Soulèvements* » de Georges-Didi Huberman : « Soulèvements » est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des événements politiques en tant qu'ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d'agitations politiques, d'insoumissions, d'insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d'émeutes, de bouleversements en tous genres. Dossier pédagogique téléchargeable en ligne ; site créé pour l'exposition, avec des ressources : <http://soulevements.jeudepaume.org/>
- **Musée du Louvre**, la petite galerie : exposition annuelle « *Corps en mouvement. La danse au musée* » : Les conventions qui régissent la représentation des gestes et attitudes tels que marcher, courir, suspendre, mais aussi les « mouvements de l'âme » comme l'effroi seront aussi décryptées. Si les œuvres d'art sont par nature figées, les artistes ont toutefois cherché à décomposer le mouvement avant même l'apparition de la chronophotographie qui révolutionna les arts visuels et ouvrit de nouvelles perspectives aux artistes à la fin du XIXe siècle. Cherchant à saisir le mouvement, les artistes des Avant-gardes, comme Degas et Rodin, se sont intéressés au monde de la danse. Autour de 1900, sous l'influence de Loïe Fuller, d'Isadora Duncan, des Ballets russes de Diaghilev et de son étoile Nijinski, la danse connaît une véritable révolution, annonciatrice de la danse moderne. Puisant aux sources de l'Antiquité, elle propose une nouvelle gestique en rupture avec le ballet classique. Arts chorégraphiques et arts visuels tissent alors des liens étroits. <http://petitegalerie.louvre.fr/>
- **Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis** : à partir de mars 2017, le musée expose le travail performatif de Frédéric Nauczyciel, dans le cadre du 10e volet de Chapelle Vidéo, intitulé *La peau vive*. Frédéric Nauczyciel est né en 1968 à Paris et travaille à Paris et aux États-Unis. Sa démarche est nourrie par la photographie américaine et la danse (héritées de sa longue collaboration avec le chorégraphe Andy DeGroat), la peinture, ainsi que le cinéma qui a nourri son adolescence. Frédéric Nauczyciel est actuellement en résidence à la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis. Dans cette exposition, l'artiste présentera plusieurs vidéos où les protagonistes filment eux-mêmes leurs tatouages, proposant ainsi un voyage dans leurs territoires intimes. Le mouvement est chorégraphié face à la caméra et chaque film devient un solo dansé.
- **MAC VAL / Briqueterie Louvre : *Dancing Museums*** est un projet de partenariat novateur mené par La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, en association avec 4 centres européens dédiés à la danse et 8 musées de renommée internationale. Entre juin 2015 et mai 2017, 5 artistes du monde de la danse explorent de nouvelles méthodes d'interaction avec le public, il s'agit de Tatiana Julien, Juan Dante Murillo, Fabio Novembrini, Connor Schumacher et Lucy Suggate : <http://www.dancingmuseums.com/> (en anglais)
- **Centre Pompidou**, dossier pédagogique « Le corps dans l'œuvre » : disloqué, défiguré, géométrisé, stylisé, le corps traverse et ébranle la représentation picturale et sculpturale au XXe siècle. Mais, s'affranchissant de la représentation, il se donne à voir comme présence, trace tangible du corps de l'artiste dans les *drippings* de Pollock ou les empreintes des corps-pinceaux des modèles de Klein, jusqu'à l'art corporel où l'artiste met en jeu son propre corps. Faisant appel à la participation du spectateur, il est à l'œuvre dans les installations, le Land art, les immersions dans la couleur que demandent les toiles de Newman ou de Rothko. C'est un parcours des collections du Musée national d'art moderne, à l'enseigne des transformations de ce sujet majeur des arts plastiques au XXe siècle, que propose ce dossier. <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cLXgAr/rxAGdR9>

- **Musée Rodin**, nouvelle muséographie et dossiers pédagogiques : le sculpteur accorde une place primordiale au corps dans son œuvre, bien au-delà des seules questions de justesse anatomique. Le corps en tant que vecteur d'expression des mouvements de l'âme, des passions, mais aussi comme support des fantasmes de l'artiste, constitue en effet, tout au long de sa carrière, une source d'inspiration inépuisable dans sa recherche d'une perfection combinant la beauté de l'idéal antique et le mystère de la nature.
<http://www.musee-rodin.fr/fr/ressources/fiches-educatives/theme-le-corps-dans-loeuvre-de-rodin>
- **Festival d'automne**, toute la programmation de l'édition 2016 :
<http://www.festival-automne.com/>
- **Parc de la Villette**, Villette en cirques, la programmation 2016-2017 :
<https://lavillette.com/agenda/#discipline=28#>

Bibliographie sélective (arts visuels, danse)

- ARDENNE Paul *L'Image corps, Figures de l'humain dans l'art du XXe siècle* Paris : Éditions du Regard, 2001. De la représentation du corps dans l'art moderne et contemporain : inscriptions possibles, espaces, passages, limites. Une synthèse non exhaustive à partir de nombreux exemples analysés.
 - BUSSAGLI Marco, *Le corps : anatomie et symboles*, Paris, Hazan, DL 2006.
 - DIDI-HUBERMAN, Georges ; BALZAC, Honoré de, *La peinture incarnée suivi de Le chef-d'oeuvre inconnu*, Paris, Éd. de minuit, 1993.
 - EWING William A, *Le Corps, les grands maîtres de la photographie*, éd. Assouline, 1998.
 - GOLDBERG, RoseLee, *Performances : l'art en action*, Paris, Thames & Hudson, 1999.
 - LANEYRIE-DAGEN Nadeije *L'Invention du corps* Paris : Flammarion, 1997. La représentation artistique du corps comme image humaniste du monde.
 - MÈREDIEU Florence de *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne* Paris : Bordas, 1994. Le corps au sein des grandes problématiques de la modernité.
 - NOEL, Bernard, *Le nu*, Paris, Centre national de la photographie, 1990. 64 p. (Photo poche, 24)
 - PULTZ John ; MONDENARD Anne de, *Le corps photographié*, Paris, Flammarion, 1995
 - ROUCH, Jean ; FINCK, Michèle ; REMY, Bernard... *Corps provisoire : danse, cinéma, peinture, poésie*, Paris, A. Colin, 1992.
 - VIGARELLO Georges, *Histoire de la beauté. Le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours*, Paris, Seuil, 2004.
-
- Hors limites, l'art et la vie, 1952-1994, catalogue d'exposition. Paris : centre Georges-Pompidou, 1994. Ruptures et nouvelles attitudes, le corps comme lieu interactif de l'art.
 - L'Âme au corps, Arts et sciences 1793-1993, catalogue d'exposition. Paris : RMN/Gallimard-Electa, 1993. Exploration des constructions des représentations du corps, dans ses relations à la société, à la connaissance et à l'art, et à leurs interprétations.
 - L'Art au corps, catalogue d'exposition, éditions du MAC, Marseille, 1996. Présentations et représentations du corps de l'artiste contemporain et de ses engagements.
 - L'Empreinte, catalogue d'exposition, Paris : centre Georges-Pompidou, 1997. Présences, formes et matières du corps, comme signe, texture, image.
 - Nouvelle Histoire de la Photographie, Paris : Bordas, 1994. Les représentations du corps dans et par la photographie comprise comme art, document, matériau de l'art, concept.
 - REVUE D'ESTHÉTIQUE 27/95 « À corps perdu » Paris : Jean-Michel Place, 1995. Mises en jeu et mises en scène du corps dans l'art du XXe siècle.

En lien avec la conférence d'Agathe Dumont « *Le risque au cirque* »

Ouvrages

- Chalanset Alice (dir.), *Légèreté : corps et âme, un rêve d'apesanteur*, Autrement, Paris, 1996
- Fagot Sylvain, *Le cirque. Entre culture du corps et culture du risque*, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2010
- Fourmeaux Francine (dir.), *Aux limites de soi les autres. Enquêtes en sciences sociales*, éditions Persée, 2011
- Goudard Philippe, *Le cirque entre l'élan et la chute. Une esthétique du risque*, Éditions espaces 34, 2010
- Héas Stéphane, *Les virtuoses du corps*, Max Milo, 2010
- Lartigue Pierre, *La course aux trapèzes volants... L'exploit de Jules Léotard*, Les Presses de la Tarasque, 2009
- Le Breton David, *Passion du risque [1991]*, Paris, Métailié, coll. « Sciences humaines », troisième édition mise à jour, 2006
- Lartigue Pierre, *La course aux trapèzes volants... L'exploit de Jules Léotard*, Les Presses de la Tarasque, 2009
- Moreigne Marc, *Les arts sauts, Entretiens avec Fabrice Champion, Laurence de Magalhaes, Stéphane Ricordel*, Actes Sud/ CNAC, 2010
- Starobinski Jean, *Portrait de l'artiste en saltimbanque*, Paris, Gallimard, coll. « Arts et Artistes », nouvelle édition, 2004
- Wallon Emmanuel, *Le cirque au risque de l'art*, Arles, Actes Sud – Papiers, collection « Apprendre », 2002.

Articles

- Fourmeaux Francine, « Le nouveau cirque ou l'esthétisation du frisson », *Ethnologie française*, n° 36, vol. 4, « Sports à risque, corps à risque ? », 2006, p. 659-668.
- Florence Legendre, « La transmission dans la gestion du cirque dans les écoles supérieures de cirque en France », *SociologieS* [En ligne], La transmission du métier, article mis en ligne le 7 mars 2014, <https://sociologies.revues.org/4554>

Reuves

- Revue Stradda, « Artistes de cirque. Inventeurs de monde », n°24, avril 2012.
- Revue Stradda, « Corps extrêmes », n°19, janvier 2011
- Revue Arts de la piste, « L'Acrobatie », n°31, mars 2004
- Revue Arts de la piste, « Corps de cirque », n°23, janvier 2002
- Arts de la piste, n° 4, « Les aériens », février 1996. »
- Revue Cirq en Capitales, « No limits. Le corps à l'épreuve du cirque », n°5, octobre-décembre 2015.