

DU « DANSE, IMPROVISATION, CREATIVITÉ, INTERVENTION »

Type de diplôme : DU

Niveau : Niveau bac +1,2,3

Responsable et coordinatrice pédagogique : **Biliana Vassileva Fouilhoux**, Maître de conférences au département STAPS et Danse (Centre d'études des arts contemporains), Université de Lille

Présentation de la formation:

Ce diplôme, proposé par l'Université de Lille Nord de France constitue, **une initiation et un approfondissement en culture chorégraphique** en théorique et pratique. Il est axé sur la danse, l'improvisation, sur la créativité et l'intervention.

1. Histoires, concepts et pratiques de l'improvisation au XXe et XXIe siècle.
2. Etudes de la performance: improvisation, créativité et interventions.

Il introduit les professionnels travaillant auprès de publics variés aux notions de « l'improvisation en danse », de « la créativité et la conception d'intervention » et aux trois pratiques développées par des chorégraphes et compagnies de danse, de renommée internationale:

1. « Technologies de l'Improvisation » par William Forsythe, Allemagne/USA.
2. « Gaga » par Ohad Naharin, Israel.
3. « Composition Instantanée », par Billie Hanne de la compagnie Allen's Line, Belgique.

Objectifs de la formation:

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

- Connaître et comprendre le paysage des pratiques d'improvisation dans le champs chorégraphique contemporain,
- S'engager physiquement dans des pratiques d'improvisation en danse dans des processus de création et dans des projets pédagogiques avec des publics variés,
- Maîtriser des gestes simples et des concepts complexes proposées par « Technologies de l'Improvisation », « Gaga et Recherche en mouvement » et « Composition Instantanée »
- Exercer leur métier de nouveaux outils et conscience corporelle/créative,
- Faire évoluer et transformer leur pratique professionnelle. Savoir aborder les institutions culturelles /monter des projets autonomes.

Publics concernés:

- Professionnels du geste (danseurs, chorégraphes, pédagogues, praticiens somatiques, artistes de toute spécialité) qui souhaitent intervenir par la danse, réfléchir

sur leur pratique, mettre leurs compétences au service de nouveaux contextes (concevoir des propositions pour publics variés, institutions, professionnels, etc.),

- Etudiants en danse et en arts, professionnels de la culture etc, qui souhaitent développer leur cultures chorégraphique et leurs compétences corporelles et gestuelles dans leur métier, préparer des concours d'Etat ...
- Professionnels de la médiation et de l'intervention culturelle intéressés par la conception de projets de médiation culturelle par les pratiques corporelles.

Critères d'admission:

L'admission à cette formation se réalise :

- soit sur titre (Bac + 1,2,3), Licence ou Master en danse, en arts, en humanités ... diplôme supérieur de danseur professionnel, (DNSPD), Diplôme d'Etat de professeur de danse, diplôme professionnel d'éducation somatique ou autre pratique corporelle; Diplômes d'Etat des métiers du soin, Diplômes des métiers Culture
- soit sur validation des acquis professionnels et personnels sur justification d'au moins 3 années d'expérience professionnelle. Toute pratique artistique

Dans les deux cas, après examen et sélection du dossier de candidature, puis entretien avec un (ou plusieurs) membre(s) de l'équipe pédagogique.

Debouchés professionnels:

A l'issue de la formation, les stagiaires pourront :

- Faire évoluer leur pratique professionnelle en qualité et en diversité,
- Situer leurs compétences dans un paysage professionnel plus large,
- Evoluer vers une poursuite de formation, notamment vers les masters, préparation des concours d'Etat.

Informations générales:

- **Dates** : de janvier à juin 2018
- **Périodicité** : 1 module de 4 jours par mois (jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
- **Durée** : **5 modules sur 6 mois**
en formation continue : 100 h. d'enseignement + 2 heures par participant, suivi évaluation
en contrat de professionnalisation : 100 h. d'enseignement + 2 heures par participant, suivi évaluation
- **Lieu de la formation** : Université de Lille - Nord de France
- **Effectif** : entre 10 et 15 personnes
Tarif : 2 000 €
- Cette formation est éligible à l'ensemble des dispositifs de financement de la Formation Professionnelle Continue :
  - Financement entreprise : Plan de Formation, Période de Professionnalisation, AFDAS, Organismes de formation/reconversion
  - Prise en charge par un organisme (ex : **OPCA**) : Congé Individuel de Formation (CIF),
  - Financement individuel partiel ou total.

Notre conseil

Entamez vos démarches de demande de financement (en formation continue) et de recherche d'entreprise (en contrat de professionnalisation) en amont de votre candidature pédagogique, dans les 4 à 6 mois précédant le début de la formation.

Candidature

Information: bilidanse@gmail.com

Formulaire et inscription: charlotte.mantel@univ-lille2.fr

Candidature

Date limite de dépôt des dossiers le 20 novembre 2017.

Commission confirmation inscriptions: 1er décembre 2017.

Calendrier 2018 :

Journée d'ouverture 01/01/2018

Journée de clôture : 30/06/2018

Intensifs :

Janvier 2018 Module Théorie 1 « L'improvisation en danse: histoire, concepts et pratiques »

Février 2018 Module Pratique 1 « Initiation et approfondissement en Technologies de l'Improvisation, William Forsythe »

Mars 2018 Module Pratique 2 « « Initiation et approfondissement en Gaga et Recherche en mouvement»

Avril 2018 Module Théorie 2 « Etudes de la performance: improvisation, créativité et interventions »

Mai 2018 Module Pratique 3 « Composition instantanée: poésie en action »

Contenus de la formations:

Théorie: Culture chorégraphique dans le domaine de l'improvisation en danse, où la lecture de textes fondamentaux est associée aux modules pratiques.

1. L'improvisation en danse: histoire, concepts et pratiques

Nous allons retracer l'histoire de l'improvisation en danse au XXe et XXIe siècle, pour approfondir la compréhension ses concepts fondamentaux, en lien étroit avec la singularité de chaque pratique. Nous allons aborder les questions de la créativité (mécanismes heuristiques) et de ses usages - avant la composition (dans le processus chorégraphique), et directement sur scène (composition instantanée).

Nous allons analyser des photos, vidéos, interviews, documentaires; et travailler avec une bibliographie particulièrement riche en références, pour préparer les bases de la culture chorégraphique, indispensable pour mieux comprendre et expliciter la place et le rôle de l'improvisation en danse, en dialogue avec les autres arts.

2. Etudes de la performance: improvisation, créativité et intervention

Ce module théorique introduit le champs de recherche émergente « Performance Studies », qui explore les phénomènes les plus contemporains et originaux des usages de l'improvisation en danse, dans et par la conception des projets d'art transversaux. Nous allons étudier l'histoire récente des fondateurs de ce courant et découvrir comment l'art de la performance, donne priorité à **l'éphémère**, la fragilité de la notion d'oeuvre d'art et la nécessité d'en élargir la définition par les valeurs données à la pluri-spécialisation de l'artiste, au processus ouvert, au recours au hasard, à la déstabilisation des cadres normatifs, à l'expérimentation, à la participation active du public, à la pratique guidée par une relation très étroite entre l'art et la vie. Nous allons articuler lectures (Richard Martel sur le « performatif », Victor Turner sur le « jeu »,...), avec l'élaboration de nos propres expérimentations artistiques sur les principes de radicalité, de bricolage, etc.

Pratique: Ateliers de plusieurs pratiques de danse, orientées improvisation, accessibles à tous. A partir de la découverte de la diversité des pratiques, réflexion sur leurs différents usages possibles dans des processus de création et auprès des publics variés.

1. « Technologies de l'improvisation » :

Depuis les années 1980, William Forsythe s'est imposé dans le monde de la danse grâce à une grande inventivité chorégraphique. Sa méthode de création en perpétuelle évolution s'appuie en grande partie sur la pratique de l'improvisation. Ce module pratique nous permettra de comprendre et d'approfondir le rôle de l'improvisation dans le processus de création chorégraphique, au sein de la compagnie de Forsythe (répertoire, analyse d'oeuvre, et d'en dégager les éléments essentiels et singuliers.

En lien avec le Module Théorie 1, avec accent sur les outils conceptuels abordés, il a été possible de retracer les étapes principales de l'évolution de la pratique de l'improvisation chez William Forsythe et de comprendre l'originalité de son approche. Dans cette atelier nous allons pratiquer les tâches (tasks d'improvisation) d' « Improvisation Technologies » qui sont très riches et complexes, de nature philosophique, linguistique, mathématique, architecturale, scientifique et nous allons délimité différentes phases dans ce travail expérimental.

La démarche chorégraphique de William Forsythe s'appuie sur l'élaboration de procédures d'improvisation pour l'autonomie et la créativité du danseur. C'est dans ce but que nous allons reprendre et s'approprier ces dispositifs de production de mouvement afin de créer nos propres procédures d'improvisation.

2. « Gaga and Movement Research » (cours de Gaga et ateliers recherche):

Le Gaga est un langage du mouvement développé par Ohad Naharin à travers plusieurs années, en parallèle de son travail de chorégraphe et directeur artistique de Batsheva Dance Company. Le langage Gaga vient de la croyance en ce que le mouvement est curatif, dynamique et en constante évolution.

Les cours de Gaga sont basés sur l'écoute profonde du corps et des sensations physiques. Les instructions se déploient pour augmenter la conscience de/et amplifier/ la sensation, et au lieu de changement abrupt, l'information est stratifiée, allant vers une expérience multisensorielle et pleine de défis. Plusieurs instructions contiennent de l'imagerie riche, néanmoins la recherche en Gaga est fondamentalement physique, en insistant sur processus spécifique d'incorporation. A l'intérieur de cette recherche partagée, la nature improvisationnelle de l'exploration procure chaque participant/e de connection profondément personnelle avec le langage.

« Nous devenons plus conscients de notre mouvement. Nous nous connectons au sens d'infinité de possibilités. Nous explorons le mouvement multidimensionnel; nous prenons plaisir à la sensation de brûlure dans nos muscles, nous sommes prêts à changer en un clin d'oeil, nous sommes conscients de notre puissance explosive et parfois nous l'utilisons. Nous changeons nos habitudes de mouvements en en trouvant de nouveaux. Nous allons au-delà de nos limites familières. Nous pouvons être calme et alerte à la fois.»

Ohad Naharin, Website : gagapeople.com/English

3. « Composition Instantanée: Danse et Poétique » :

« Cet enseignement est essentiel pour ceux qui souhaitent explorer et créer de la poésie en performance. Le sujet de recherche sera la relation entre les mots et la force de la gravité par l'usage efficace de l'anatomie du corps. Le participant qui crée danse et poésie par le corps en mouvement utilise mythologie intime, qui est aussi rare et riche en textures. L'essentiel du travail est de comprendre ces dimensions individuelles de la poésie et de la danse, et comment elle nous habite dans l'imaginaire et dans l'expressivité. Au-

trement dit, ce qui fait l'improvisateur pour transformer le processus de composition instantanée en sonorités, et vice versa.

Techniquement les systèmes osseux et musculaire, en lien avec la force gravitaire, sont explorés pour faciliter l'émergence de la voix. La langue et le corps résonnent dans l'imaginaire et dans la signification. La Poétique devient expérience multidimensionnelle et complexe de corps, voix, espace, forme et temps. L'agilité de combiner ces éléments est l'unité de la matière produite qui se tisse avec la danse. » Billie Hanne, cie « Allen's Line »; cie « Billie & Wheelgod » Website : www.billiehanne.net

Pratique

Méthodes pédagogiques:

Cours magistraux (théorie) pour les modules Théorie et Travaux Dirigés (pratique) en studios de danse.

Travail qualitatif, en accompagnement actif, en petit groupe.

Validation des enseignements:

- Présence et implication aux enseignements
- Contrôle continu
- Travaux personnels, écrits et oraux, recherche création pour les mémoires et les performances

Diplôme délivré:

Le diplôme délivré est un Diplôme d'Université (DU) de niveau baccalauréat + 3 « Danse, improvisation, créativité, intervention ».

Equipe pédagogique:

Responsable/Modules Théorie: Biliana Vassileva Fouilhoux, MCF Danse, processus de création, pratiques somatiques et art contemporain

Auteure Thèse de doctorat « L'improvisation chez William Forsythe » (EUE), articles au sujet de Gaga, et d'autres pratiques d'improvisation, créatives et performatives

Enseignants universitaires, conférenciers invités

Intervenants professionnels:

1. Professionnel spécialisé en « Technologies de l'Improvisation », William Forsythe.
2. Professeur Certifié Gaga Movement Ltd.
3. Professionnel spécialisé en « Composition Instantanée ».

Pour tout renseignement sur les inscriptions, contacter: bilidanse@gmail.com OU

Charlotte MANTEL

Faculté des sciences du sport

9, rue de l'université

59790 RONCHIN

Tel: 03.20.88.73.68

charlotte.mantel@univ-lille2.fr

