

Module d'enseignement UPPA-ESAD

Table des matières

I. Calendrier des cours	1
II. modalités d'évaluation	2
III. Programme détaillé	3
1. mardi 3 octobre : 9h à 11 h, Anne-Claire Cauhapé et Corinne Melin	2
2. mardi 17 octobre 9h-13h : Victoria Debarbieux	
3. mardi 14 novembre 9h-13h : Céline Nogueira	
4. mardi 28 novembre 9h-13h : Gauthier Leroy	
5. mardi 12 décembre 9h-13h : Anaïs Guilet	
IV. Biographies des intervenants	5

I. Calendrier des cours

mardi 3 octobre 9h-11h : introduction avec Anne-Claire Cauhapé et Corinne Melin

Lieu : Auditorium Médiathèque André Labarrère, 10 Pl. Marguerite Laborde, 64000 Pau

mardi 17 octobre 9h-13h : artiste invitée Victoria Debarbieux – mouvement, danse

Lieu : Théâtre Espace Dantza, 19 Rue Bourbaki, 64000 Pau

mardi 14 novembre 9h-13h : artiste invitée Céline Nogueira – théâtre

Lieu : Théâtre Espace Dantza, 19 Rue Bourbaki, 64000 Pau

mardi 28 novembre 9h-13h : artiste invité Gauthier Leroy – arts plastiques/arts sonores

Lieu : Ecole Supérieure d'Art et de Design, 2 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau

mardi 12 décembre 9h-13h : Maître de Conférence invitée Anaïs Guilet – littérature

Lieu : Médiathèque André Labarrère, 10 Pl. Marguerite Laborde, 64000 Pau

!! \ Les cours débuteront à 9h précises.

Merci d'arriver suffisamment en avance pour prévoir un temps nécessaire pour vous changer le cas échéant et vous installer.

II Modalités d'évaluation

Vous serez évalué/es sur 2 critères :

- Assiduité et implication dans les ateliers
- Devoir écrit

Pour le devoir écrit : Il s'agit de constituer une forme de « journal d'ateliers » dont le but est de vous amener à réfléchir et à mettre en mots la manière dont ces ateliers vous auront ouverts à de nouvelles expériences. Il vous sera demandé d'écrire un texte (1 page minimum, 2 pages max) après chaque cours. Il s'agira dans ce texte de répondre à deux questions :

1. *Que vous a apporté cette séance pratique ?*
2. *Quels éléments du cours vous a amené à réfléchir sur....*

Vous pouvez accompagner vos réponses par des dessins, schémas, croquis divers.

Le document devra être présenté comme suit :

Nom, prénom

institution de rattachement (ESAD ou UPPA)

pour chaque réponse

-indiquer la date du cours à laquelle correspondent vos réponses

-indiquer à chaque fois : question 1 : votre texte , question 2 : votre texte

Regrouper les réponses dans un même document

envoyer les au format PDF

et aux adresses mails ci-après : accauhape@univ-pau.fr et corimelin@gmail.com

Date de rendu : au plus tard le **18 décembre 2023**

III. Programme détaillé

1. mardi 3 octobre : 9h-11h, Anne-Claire Cauhapé et Corinne Melin

Lieu : Auditorium de la Médiathèque André Labarrère, Pl. Marguerite Laborde 64 000 Pau

Présentation

Ce cours d'introduction sera l'occasion de présenter plus en détails le programme du cours et les intervenants. Il permettra également aux étudiants qui suivent ce module de faire connaissance. Un tour de table sera effectué afin que chacun se présente de manière plus personnelle en parlant de l'objet ou de l'extrait musical qu'il aura apporté (voir « consignes ci-dessous »).

Ce module de cours commun UPPA et ESAD s'inscrit dans un programme de recherche ayant pour objectif de développer une réflexion interdisciplinaire sur les enjeux esthétiques, épistémologiques et culturels de la sensorialité dans les pratiques artistiques contemporaines (danse, théâtre, arts plastiques). Dans ce cours introductif, il s'agira de présenter les lignes directrices de ce projet de recherche, les questionnements théoriques autour de la sensorialité qui sous-tendent le projet, ainsi que quelques fondamentaux de la recherche-crédation.

Consignes

- amener un objet OU un extrait musical (30 secondes max) auquel vous tenez particulièrement ou qui est représentatif de votre personnalité, de votre quotidien etc .
- prendre un carnet ou un cahier pour noter, dessiner...

2. mardi 17 octobre 9h-13h : artiste invitée Victoria Debarbieux

Lieu : Théâtre Espace Dantza, 19 Rue Bourbaki, 64000 Pau

Présentation : Pour cet atelier de 3h, je m'appuierai sur la méthode Feldenkrais et la danse contemporaine revisitée par mon engagement somatique afin d'explorer les manières de penser-ressentir-voir-oublier et laisser advenir. J'aborderai l'idée de clarifier la vision qu'on a de notre structure interne, sentir le chemin de l'avant vers l'arrière, chercher une conversation interne avec le centre, la gravité, l'espace et les autres. L'objectif sera de trouver les voies par lesquelles on peut rester en lien avec ces sensations et générer une nouvelle manière d'être dans son corps.

Consignes

- Prévoir une tenue confortable (vêtements amples, jogging etc.) + chaussettes (les chaussures ne sont pas autorisées sur les tapis de danse)

3. mardi 14 novembre 9h-13h : artiste invitée Céline Nogueira

Lieu : Théâtre Espace Dantza, 19 Rue Bourbaki, 64000 Pau

Présentation communiquée ultérieurement...

Consignes

- Prévoir une tenue confortable (vêtements amples, jogging etc.) + chaussettes (les chaussures ne sont pas autorisées sur les tapis de danse)

4. mardi 28 novembre 9h-13h : artiste invité Gauthier Leroy

Lieu : galerie de l'Ecole Supérieure d'Art et de Design, 2 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau

Présentation

« Nous proposons d'écouter le monde comme une vaste composition musicale - une composition dont nous serions en partie les auteurs. » (Raymond Muray Schaffer)

Dérouler un paysage sonore à partir de chaussures augmentées, équipées d'objets bricolés et assemblés de façons ingénieuses, poétiques ... Celles-ci pourront être chaussées avec leurs extensions, et seront propices à produire des sons lors de déplacements dans un espace déterminé. Des mouvements, des pas, libres, entravés, désynchronisés rythmeront la balade sonore !

consignes

- Prendre vêtements pour bricoler
- Amener 1 vieille paire de chaussure (baskets, bottes, tongs, sabots,...),
- Apporter : ciseaux, fils de fer, rouleaux adhésifs, carton, argile, bois, bouteilles, objets de récupérations, tubes, bambous, métal, branches, balais, brosses à dents, noix, chiffons, élastiques, fourchettes, peluches, cagettes ...

5. mardi 12 décembre 9h-13h : Maître de Conférence invitée Anaïs Guilet

Lieu : Médiathèque André Labarrère, 10 Pl. Marguerite Laborde, 64000 Pau

Présentation

« L'autofiction se pratique dans un laboratoire. Parce que les matériaux sont issus du vivant, de morts et de vivants, dans les tubes à essais, acide, limaille de fer, paroles, précipités. L'autofiction n'est pas que magie, alchimie, précis et bactéries observées microscope. L'autofiction s'approche souvent de la magie noire. Le Je n'est pas le Moi, il exige des rituels et souvent des victimes. »

Chloé Delaume « Le soi est une fiction » entretien avec Barbara Havercroft », *Revue critique de fiction française contemporaine*, n° 4, 2012.

Chloé Delaume est une autrice contemporaine et un personnage de fiction, comme elle se plaît à le répéter au début de plusieurs de ces romans. À partir de quelques extraits de son œuvre romanesque –*Le cri du sablier* (2001), *Dans ma maison sous terre* (2008), mais aussi de la présentation de deux dispositifs transmédias qu'elle met en œuvre –*Corpus Simsi* (2003), *La nuit je suis Buffy Summer* (2007), nous explorerons ce qui caractérise le genre particulier de l'autofiction tel que le conçoit Delaume et le travail qu'il opère sur la notion de personnage comme sur l'opération discursive propre au geste autobiographique. Qu'est-ce que se dire ? Que dit-on vraiment de soi quand on parle comme Delaume à la première personne. Qu'expérimente-t-on dans ce discours ? Quelle est la part de fiction, de *storytelling*, dans tout discours sur soi ? Qui est vraiment ce « je » qui parle ? D'où parle-t-il.elle ? Quelle dimension politique attribuer à ce geste performatif ?

À partir du travail de Chloé Delaume, dont la dimension expérimentale est fondamentale, il s'agira dans un second temps, pour les étudiant.es, d'imaginer un dispositif autofictionnel qui permettent d'interroger la tension inhérente à toute représentation de soi.

Déroulé

1h30 : Présentation et réflexions à partir des pratiques expérimentales d'écriture de Chloé Delaume –*Le cri du sablier* (2001), *Corpus Simsi* (2003), *La nuit je suis Buffy Summer* (2007), *Dans ma maison sous terre* (2008).

1h30 : Mise en pratique : Être soi-même comme un.e autre. Expérimentations autour de la notion de personnage dans un cadre autofictionnel.

1h : Restitutions et échanges

Consignes

- Prendre de quoi écrire (carnet, cahier...) et de quoi dessiner : varier les outils
- feuilles de papier blanc de différentes tailles et textures, cartons, morceau de polystyrène...

IV. Biographies des intervenants

Anne-Claire Cauhapé est chargée de projets et chercheuse au laboratoire ALTER de l'Université de Pau, laboratoire interdisciplinaire en Arts, Lettres et Langues. Docteure en Arts, elle est aussi praticienne de la danse contemporaine à laquelle elle s'est formée auprès de nombreux chorégraphes en France et à l'international. La réalisation de deux postdoctorats au Canada lui ont permis de développer une expertise dans le domaine de la recherche-crédation qui constitue aujourd'hui le cœur de son travail de recherche. En complément de ses travaux de recherche, elle a mené de nombreuses activités d'enseignement théorique et pratique dans diverses universités en France (Pau, Lille, Grenoble) et au Canada (Montréal).

Victoria Debarbieux est diplômée en danse après plusieurs années à Paris où elle danse également dans diverses compagnies. Elle s'installe ensuite sur Pau et poursuit ses recherches en étudiant la méthode Feldenkrais à Lyon, ainsi que des formations sur le fonctionnement du cerveau, et se spécialise sur le travail du Périnée. Aujourd'hui elle est responsable du " Carré", un espace de recherche avec des processus pédagogiques où sont explorés encore et encore le mouvement dansé, somatique et la pensée chorégraphique. Une pédagogie qui est soucieuse de la qualité, de l'intégrité et du respect de soi.

<http://lecarredanse.com/>

Anaïs Guilet est maîtresse de conférences en Littératures comparées à l'Université Savoie Mont Blanc. Elle est rattachée au laboratoire de recherche LLSETI. Elle est membre associée du laboratoire FIGURA, à l'UQAM. Spécialisée dans les humanités numériques, ses recherches portent sur les esthétiques et poétiques numériques et transmédiatiques, sur la place du livre dans la culture contemporaine ainsi que sur les représentations du corps en contexte numérique.

Gauthier Leroy, né et vit à Valenciennes. Collections des Fracs Caen, Dunkerque entre autres et du FNAC. Il a été représenté par la galerie Alice Day, Bruxelles. Extrait d'un texte de Rebecca Lamarche-Vadel. "Les territoires investis par Gauthier Leroy vont du rock américain au cendrier, de la Fallingwater House de Franck Lloyd Wright à la bande dessinée, du motif de la cacahuète au design. Pratiquant le sample, l'extraction d'images réutilisées dans une nouvelle composition, l'artiste abolit les notions de répertoire savant ou populaire, intéressé par tous ces signes de la mémoire collective qu'il réinterprète, utilisant un procédé de réécriture subjective. Dans la lignée du mouvement Arts & Crafts, Gauthier Leroy détourne ainsi de manière artisanale le « patrimoine culturel » et le retire de la logique marchande, créant de nouvelles fictions, ou l'art du « repackaging ».

Corinne Melin est Docteure en esthétique et sciences de l'art, Université Paris 8; membre associé du Laboratoire du Geste dirigé par Mélanie Perrier et Barbara Formis; professeure d'histoire de l'art contemporain et d'esthétique à l'ESAD des Pyrénées, site de Pau. Elle mène une approche historique et esthétique de l'art participatif international depuis les années 1950, et interroge le reenactment (reconstitution) dans les pratiques artistiques contemporaines et leur extension dans le champ du

numérique. La notion de corps (représenté, agissant, médié) traverse ces recherches. Elle s'intéresse également aux terrains communs existants entre différentes disciplines des arts et des sciences humaines, tout particulièrement la sociologie, la philosophie et les arts de la performance. <https://corinnemelin.org>

Céline Nogueira est comédienne, metteuse en scène, formatrice et traductrice. Fondatrice de la Cie Innocentia Inviolata, spécialiste de la technique Stella Adler et Jeu réaliste, elle intervient en écoles et universités à Toulouse, Paris, New York et est l' de « Noli me tangere » (Ed. INDIGO-Côté Femmes).
<https://innocentia-inviolata.fr/f>