

Master Arts

**Parcours « Savoirs du corps dansant : improvisation,
transmission, archives »**

Année Universitaire 2019-2020

SEMESTRE 1 :

Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » : HMEAD100/ HMEAD300

Obligatoire pour l'option pédagogique « Improvisation en danse », et pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives », ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Encadré par Federica Fratagnoli et Alice Godfroy

Descriptif :

Pour improviser, à savoir être en mesure de répondre dans l'instant à une situation non préméditée, de jouer avec l'imprévu et les forces en présence, nous sommes requis de mobiliser des savoirs spécifiques. Mais ces savoirs relèvent moins d'une virtuosité formelle que d'une technicité toute intérieure qui travaille à même les finesses de nos ressources somatiques. Ils sont pour cette raison malaisés et à repérer et à formuler.

Ce laboratoire cherchera à construire une poétique des savoirs improvisés, en procédant degré par degré, de l'explicitation de l'expérience vécue jusqu'à son ressaisissement théorique. Nous tenterons pour cela de :

- repérer les infra-gestes propres aux agirs improvisés à partir d'une expérience de référence : les *Tuning scores* de Lisa Nelson. Certaines de ces partitions attentionnelles seront expérimentées et serviront de base expérientielle à un travail d'explicitation du *watcher* (témoin) et/ou du *mover* (bougeur).
- écrire et traduire au travers de descriptions phénoménologiques fines ce que nous vivons de plus intense ou de plus significatif à l'échelle micrologique de l'expérience somatique, en nous aidant des outils de l'entretien d'explicitation.
- problématiser sa pratique à partir de ces rapports d'activité (mentale, sensori-motrice, émotionnelle, relationnelle...) et de ses recherches bibliographiques, en formulant une hypothèse d'analyse.
- réinscrire ses savoirs somatiques une fois thématés dans une sphère plus vaste de l'activité humaine ; montrer en d'autres termes comment la micro-épreuve somatique peut transpirer dans la macro-logique des aventures sociales – qu'il s'agisse des enjeux attentionnels, écologiques, politiques, socio-culturels, diplomatiques, etc., que le geste improvisé mobilise.

Cette démarche expérimentale sera soutenue par des cours théoriques, des ateliers pratiques et des temps de recherche guidée.

Évaluation :

Les étudiants seront invités à s'emparer des sollicitations fournies dans le séminaire pour participer à la co-construction d'une poétique des savoirs improvisés, basée sur l'expérience de *Tuning scores* de Lisa Nelson. Chacun choisira d'explorer pratiquement et théoriquement une dimension de l'expérience afin d'en produire une ressource ouverte à l'exploration de différentes formes de transcription verbale.

Les références bibliographiques seront précisées lors de la 1re séance.

Séminaire « Traces et mémoire » :
HMEAD101/ HMEAD301

Obligatoire pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » et pour l'option pédagogique « Improvisation en danse », ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Encadré par Marina Nordera et Sarah Andrieu

Descriptif : « Le genre, une catégorie utile pour la recherche en danse : entre histoire, anthropologie et expérience incorporée »

Si aujourd'hui, au sein de la société occidentale, la danse est catégorisée comme féminine, dans d'autres temps et dans d'autres civilisations il n'en est pas de même. Le genre est une catégorie d'analyse qui nous aide à interroger selon une perspective anthropologique et historique la construction culturelle des corps ainsi que les pratiques sociales et artistiques de la danse, afin de déconstruire les taxinomies, les présupposés et les stéréotypes qui ont assigné les hommes et les femmes à des rôles et des fonctions symboliques spécifiques au sein d'une communauté ou d'un contexte donnés. Par exemple, le large spectre des modalités de construction des carrières artistiques dans le secteur chorégraphique peut être étudié à l'aune des dynamiques de genre. Une telle approche, en croisant les outils de l'anthropologie et de l'historiographie, permet d'échapper à une vision anhistorique et ethnocentrique de la professionnalisation artistique, mais aussi de développer des axes de réflexion comparatifs, des décentrement et des regards inattendus.

L'analyse de sources et d'objets d'étude spécifiques, ainsi que la présentation de terrains d'enquête et le témoignage d'artistes femmes qui se sont engagées sur ces questions dans leurs pratiques artistiques sera accompagnée de la lecture de textes théoriques et de débats, afin de fournir aux étudiant-e-s des outils de recherche et de réflexion qu'elles.ils puissent utiliser dans leur travail personnel. Un atelier pratique proposé par la danseuse et chorégraphe Erika Zueneli permettra une exploration corporelle permettant de prolonger la réflexion sur certaines des problématiques traitées au cours du séminaire.

Enfin, les étudiant-e-s seront invit-e-és à participer aux séminaires de recherche et aux manifestations scientifiques organisés au sein du Centre Transdisciplinaire d'épistémologie de la Littérature et des Arts vivant. Il sera tenu compte de leur participation à ces manifestations scientifiques lors de l'évaluation finale.

Évaluation :

1. Les étudiant-e-s inscrit-e-s en contrôle continu seront invit-e-és à présenter un dossier de recherche élaboré à partir d'une problématique liée à leur propre projet, à partir des sollicitations fournies dans le séminaire et d'une lecture approfondie et critique des textes proposés en bibliographie. Le dossier de recherche sera évalué par une note sur 20.

Des lectures d'articles, de comptes rendus à l'écrit ou à l'oral ou des courtes rédactions pourront être demandées d'une séance à l'autre. Il en sera tenu compte pour l'évaluation du séminaire, avec la participation assidue et active au séminaire.

Les étudiants inscrits en contrôle terminal sont priés de prendre contact avec l'enseignante très rapidement en début de semestre.

Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance

Séminaire « Circulation du savoir du corps »

ECUE : « Circulation des savoirs du corps » / Federica Fratagnoli /
HMEAD109/ HMEAD309

ECUE : Créations chorégraphiques en migrations / Sarah Andrieu /
HMEAD110/ HMEAD310

Obligatoire pour le parcours « Ethnologie de arts vivants » ; conseillé pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » ; ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Le séminaire « Circulation du savoir du corps » se compose de deux ECUE, « Circulation des savoirs du corps », assuré par Federica Fratagnoli, et « Créations chorégraphiques en migrations », assuré par Sarah Andrieu. Pensés dans une continuité thématique et méthodologique, la participation aux deux enseignements est vivement conseillée.

Ce séminaire de Master sera articulé à plusieurs projets de recherche collectif en cours au sein de l'Université Côte d'Azur notamment le projet « Circulations transnationales et blocages des pratiques culturelles » et le projet « Création et migration ».

http://univ-cotedazur.fr/fr/index/academies/human-societies-ideas-and-environments/contents/projects/creation-et-migration/@@highlight_view#.XUBSty3M18c

Les étudiants qui le souhaitent pourront être associé à la performance « ACTIONS » avec les étudiants du master « Migrations Studies » et la Villa Arson

<https://duyvendak.com/works/single/actions>

Descriptif :

Les circulations de savoir-danser constituent une dynamique majeure des sociétés contemporaines. Dans un contexte de transnationalisation des pratiques, accru par les nouvelles technologies, les danses circulent d'un espace géographique et social à l'autre, sont appropriés par de nouveaux acteurs et connaissent de multiples transformations. Le séminaire « Circulation du savoir du corps » propose de saisir finement les modalités de ces circulations chorégraphiques et leurs implications esthétiques, les imaginaires qui s'y rattachent et le sens qu'elles revêtent pour les danseurs et les chorégraphes.

L'enjeu principale de ce séminaire est de faire dialoguer les approches anthropologiques et esthétiques pour dépasser certains clivages (danses occidentales/non occidentales ; centre/périphérie ; logiques sociales/logiques esthétiques) qui ont, au cours de l'histoire de ces disciplines, empêché les croisements de regards pourtant utiles à une analyse fine des œuvres et des pratiques (dispositifs scéniques, [ré]organisation de l'espace, des acteurs, des costumes, savoir-faire et esthétique gestuelle...).

Conçu en mini-modules, le cours abordera le phénomène des circulations chorégraphiques à partir des thématiques suivantes :

- Utilisation des catégories (hybride, métissage, contemporain...) dans les nouvelles esthétiques liées aux phénomènes circulatoires, et leurs effets-retours sur les acteurs et les pratiques de danse ;
- les dispositifs et les effets de la « traduction », comme dynamique de mise en relation d'individus, de savoirs et de techniques hétérogènes ; procédé de transposition linguistique ou

visuelle supposé rendre intelligible à un public de non initiés un langage chorégraphique ; et plus généralement comme rapport de pouvoir mais également de résistance artistique.

- les modalités de circulation, d'appropriation et de re-création des gestes, et la manière dont ils « voyagent » *dans* et *à travers* la corporéité des interprètes, impulsée par des processus de passation et d'incorporation.

- les dynamiques de création en migration, l'articulation entre les dynamiques de mobilité/blocage des artistes et les processus d'altérisation et de racialisation

La question de l'entretien traversera en filigrane l'ensemble de ces thématiques.

Évaluation :

Les étudiant-e-s inscrit-e-s en contrôle continu seront invit-e-és à proposer un dossier de recherche élaboré à partir d'une problématique liée aux axes de recherche soulevés lors du séminaire et d'une lecture approfondie et critique des textes proposés en bibliographie. Le dossier de recherche sera évalué par une note sur 20.

Une participation assidue et active aux séminaires de recherche du Centre Transdisciplinaire d'épistémologie de la Littérature et des Arts vivant et du programme « circulations transnationales et blocages des pratiques culturelles » est requise.

Les étudiants inscrits en contrôle terminal sont priés de prendre contact avec l'enseignante très rapidement en début de semestre.

Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance

Temps fort improvisation 1&3 :
HMUAD103/ HMUAD303

« Improvisation Summer School »
HMEAD105/ HMEAD305

Réservé aux étudiants de l'option pédagogique « Improvisation en danse » du parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives »

Encadré par Alice Godfroy et Federica Fratagnoli

Organisation :

Du 12 au 20 septembre 2019 : 9 jours d'immersion à la Villa Arson (Nice). Cette école de recherches en improvisation est résidentielle : repas et hébergement sont prévus sur place pour toute la durée de l'école.

Descriptif :

L'Improvisation Summer School est une école d'été conçue pour offrir un espace à des pratiques et des savoirs aussi méconnus de circuler hors des réseaux institutionnels, que féconds de produire d'autres modes d'existence, de coexistence et d'action. A fréquence annuelle, elle désire abriter un vaste champ transdisciplinaire capable de réunir artistes et chercheurs autour d'un objet de recherche à la fois fortement spécialisé et hautement irradiant : l'improvisation.

Pendant neuf jours, quarante-cinq étudiants-improvisateurs-artistes-théoriciens se retrouveront pour penser et bouger avec les pratiques et les savoirs nomades de l'improvisation. Quels paradigmes du penser, de l'agir, du créer, du transmettre et du vivre en commun l'improvisation nous permet-elle d'expérimenter ?

Pour répondre à cette question, l'école alternera des temps dédiés à la pratique de l'improvisation, des temps dédiés à l'articulation théorique, et des moments (soirées, journées entières) ouverts sur « l'imprévision », temps de rien où rien n'est attendu que la possibilité d'être ensemble. Toute l'école est à l'image de ces imprévisions – une invitation à inventer seul ou à plusieurs les outils pour penser-agir l'art d'improviser.

Toutes les informations : <https://improvisationsummerschool.wordpress.com/>

Évaluation :

Au sein de l'école d'été, les étudiants du Master Arts seront invités à participer à la construction d'un Centre de ressources dédié à l'improvisation. Informés au travers de workshops par le collectif de designers graphiques g.u.i (<https://www.g-u-i.net/>), invités à travailler en équipe, ils contribueront activement à l'archivage de l'événement au travers de gestes questionnants, de traces méticuleuses et d'entretiens à mener (audio et/ou vidéo).

**« Centre de ressources »
HMEAD ??/ HMUAD304**

Réservé aux étudiants de l'option pédagogique « Improvisation en danse » du parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives ».

Encadré par Alice Godfroy

Organisation :

Travail autonome en distanciel, avec un accompagnement de 6H en présentiel : le 22 octobre (9h-12h) et le 25 octobre (14h-17h).

Descriptif :

Ce module est pensé comme un espace d'extension et de restitution de l'Improvisation Summer School traversée en septembre 2019.

Comment archiver l'improvisation ? Quel lieu de documentation et d'activation lui inventer ? Un Centre de Ressources aura émergé durant l'école d'été afin d'ouvrir, de partager ces questions, et de leur inventer des voies de réponse. Parallèlement aux traces de l'événement qui auront été collectées *in situ*, le Centre de Ressources se sera doté d'un site internet juste maqueté et plus large, qui aura pour vocation de devenir un centre dématérialisé de ressources sur les agirs improvisés. Les étudiants seront conviés à la conception collective et à l'édition de ressources destinées à alimenter ce site internet. Ils recevront la formation nécessaire pour en comprendre la construction, et éditer de façon autonome des contenus texte, vidéo et/ou audio en lien avec la ligne éditoriale du site et le travail de recherche qu'ils mènent individuellement au titre de la formation Master.

Évaluation :

Les étudiants seront évalués sur la base des ressources produites et éditées sur le site internet.

Méthodologie (M1)

HMEAR100

Encadré par Brigitte Joinnault et Alice Godfroy

Obligatoire pour les étudiants inscrits en Master Ars, première année, sauf les étudiants de l'option pédagogique « Improvisation en danse » du parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives ».

Date de cours :

- 11 septembre : 9h-13h (Joinnault)
- 1er octobre : 9h-11h (Joinnault) + 11h-13h (Godfroy)
- 23 octobre : 9h-12h (Joinnault) + 14h-17h (Godfroy)
- 6 novembre : 14h-18h (Godfroy)

Descriptif :

Faire de la recherche, formuler une question de départ, faire l'état des lieux des savoirs sur le sujet, se situer en déterminant des objectifs nouveaux et définir son projet, élaborer une méthode et s'équiper d'outils pour le conduire à bien, organiser son temps et cadencer les différentes étapes de son travail, rendre compte de son travail, du mémoire d'étape au mémoire final... – ces actes ne vont pas de soi. Ils paraissent abstraits tant qu'on ne les pratique pas. Pour celles et ceux qui commencent à se les approprier, il s'agira à la fois d'apporter des éclairages généraux qui en situent cadres et enjeux, ainsi que de répondre aux questions spécifiques qui se posent à l'orée d'un premier travail de recherche universitaire.

Évaluation : Précisée lors de la 1re séance.

Les références bibliographiques seront précisées lors de la 1re séance.

Méthodologie spécialisée (M2) **HMEAR300**

Obligatoire pour les étudiants inscrits en Master Ars, deuxième année.

Encadré par Marina Nordera et Sarah Andrieu

A/ Enquête de terrain et arts vivants : postures, méthodes et techniques, éthique (Sarah Andrieu).

Séance 1 (11 septembre-9h12h) : Présentation des différentes postures (observation participante, participation observante...) de recherche dans l'enquête de terrain en arts vivants. Présentation des différentes techniques d'entretiens

Séance 2 (11 septembre-14h17h) : Retour sur les dilemmes éthiques rencontrés au cours des recherches de terrain (anonymat, secret, objectivité...). Recherche de terrain et globalisation (« e-terrain », multisites...).

Séance 3 (12 septembre 10h13h) : Présentation des recherches et discussion collective autour des défis méthodologiques et éthiques liés à l'enquête de terrain en arts vivants.

Évaluation :

L'évaluation (une note sur 20) consistera en une présentation réflexive d'une enquête de terrain ou d'un compte rendu article méthodologique ayant trait aux méthodes qualitatives de recueil de données (dossier écrit).

B/ Théories et pratiques des archives en arts vivants : modalités d'enquête, production, classement, conservation, transmission, diffusion, usages (Marina Nordera)

Séance 1 (1 octobre 9h12h) : Présentation de concepts, méthodes et références. Consignes pour la mise en oeuvre d'une mini-enquête d'archives à réaliser individuellement par chaque étudiant-e dans l'intervalle entre les séances.

Séance 2 (6 novembre 14h17h) : Mise en commun des résultats des enquêtes individuelles et échange d'expériences sur les problèmes rencontrés.

Séance 3 (5 décembre 9h12h) : Création collective d'un fonds d'archives numériques en arts vivants.

Évaluation :

L'évaluation (une note sur 20) se fera à partir d'un compte rendu d'enquête conforme aux consignes données lors de la première séance, qui sera présentée à l'oral en 180 secondes lors de la deuxième séance et rendu sur support numérique (texte, images, vidéo...) lors de la troisième séance.

SEMESTRE 2 :

Séminaire « Transmission » : HMEAD200/ HMEAD400

Obligatoire pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » et pour l'option pédagogique « Improvisation en danse », ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Encadré par Joëlle Vellet

Descriptif :

Ce séminaire propose un espace d'expérimentation et de réflexion, ainsi qu'un accès aux savoirs nouveaux provenant des recherches actuelles sur la transmission et sur la transmission en danse. Approches anthropologique, esthétique et analyse de l'activité seront principalement supports pour une recherche de compréhension des pratiques et des enjeux de l'activité artistique, lorsque celle-ci est interrogée à partir du prisme de la transmission.

A travers l'analyse de pratiques artistiques et d'expériences professionnelles, au moyen de l'observation, de l'entretien, du discours provenant d'écrits sources... ce seront des problématiques inhérentes au travail artistique qui seront présentes et que nous tenterons d'approcher finement. Seront interrogés les référents théoriques ou les croyances qui sous-tendent les choix réalisés au cours de l'activité de transmission, en contexte de création, d'enseignement ou de médiation.

Le séminaire permettra d'ouvrir à différentes problématiques (communes ou singulières aux projets personnels des étudiant.e.s) dont apparaissent ici quelques uns des mots clés : processus, expérience, démarches, interprétation, appropriation, objets sensibles et didactiques, gestes, traces, discours en situation, enseignement, création, tradition, savoir, pouvoir, éthique.

Une attention particulière sera accordée à l'acquisition d'outils méthodologiques, notamment à différentes formes d'entretiens (comme outils pour accéder à l'intentionnalité, à l'expérience, aux savoirs, au geste professionnel) pour répondre aux besoins d'identification, d'analyse, de compréhension des situations de transmission en différents contextes.

Ce séminaire sera conçu à partir de modules, en relation notamment aux rencontres proposées avec des artistes, pour lesquels une information précise sera donnée en fin de 1er semestre.

Évaluation :

Les modalités en seront données en cours de 1er semestre, données en même temps que l'emploi du temps du 2nd semestre.

A noter que la présence des étudiant-e-s à certaines manifestations scientifiques et temps forts de la recherche organisés par le CTEL et intégrés au séminaire sur le plan thématique et/ou méthodologique sera nécessaire.

Séminaire « Archives et création » : HMUAD204

Encadré par Marina Nordera

Conseillé pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » ; ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Descriptif :

Comment un témoignage du passé – texte, image fixe ou en mouvement, son, partition, objet - nourrit, stimule, provoque, incite la création contemporaine en arts vivant ? Quelles sont les modalités de l'interaction entre historien et artiste ? Ou bien comment l'artiste devient historien, et l'historien artiste ? Pour quels raisons un.e artiste s'intéresse-t-elle.il aux traces du passé ? Quels processus et quelles approches critiques elle.il met en place pour réactiver les traces du passé, les mettre en valeur, le mettre à distance, les effacer dans les œuvres ? Comment détecter les traces du passé dans l'analyse d'une œuvre ? Comment penser et créer des archives vivantes, ou des archives du vivant ?

Ce séminaire, à travers des lectures, des analyse d'œuvres, des débats, des entretiens et des ateliers avec des artistes visera à interroger les pratiques et les discours qui articulent la relation entre histoire, mémoire, archives dans la création en arts vivants, afin de fournir aux étudiant.e.s des outils de recherche et de réflexion qu'elles.ils puissent utiliser dans leur travail personnel. Un atelier de recherche artistique permettra de prolonger et approfondir la réflexion sur certaines des problématiques traitées au cours du séminaire, en accompagnant les étudiant.e.s dans l'élaboration d'un processus de création. Les travaux, qui pourront être réalisés individuellement ou en petits groupes, seront présentés lors d'une séance publique à la fin du semestre, dont l'organisation et la production sera prise en charge collectivement par les étudiant.e.s.

Enfin, les étudiant.e.s seront invit.e.és à participer aux séminaires de recherche et aux manifestations scientifiques organisés au sein du Centre Transdisciplinaire d'épistémologie de la Littérature et des Arts vivant. Il sera tenu compte de leur participation à ces manifestations scientifiques lors de l'évaluation finale.

Évaluation :

1. Les étudiant.e.s inscrit.e.s en contrôle continu seront invit.e.és à présenter un dossier de recherche et de création individuel élaboré à partir des sollicitations fournies dans le séminaire et de la lecture approfondie et commentée de la littérature critique proposée. Le dossier de recherche sera évalué par une note sur 20.

Des lectures d'articles, de comptes rendus à l'écrit ou à l'oral ou des courtes rédactions pourront être demandées d'une séance à l'autre. Il en sera tenu compte pour l'évaluation du séminaire, avec la participation assidue et active au séminaire.

Les étudiants inscrits en contrôle terminal sont priés de prendre contact avec l'enseignante très rapidement en début de semestre.

Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance

Temps fort improvisation 2&4 :

**« Pratiques interdisciplinaires »
HMUAD203/ HMUAD???**

Coordonné par Alice Godfroy en partenariat avec la Villa Arson.

Réservé aux étudiants de l'option pédagogique « Improvisation en danse » du parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives ».

Ce temps fort émane d'un partenariat avec la Villa Arson (Nice) – école nationale d'art qui organise cette année toute une série de workshops sur l'improvisation, menés par des artistes issus de champs fort divers : art visuel, performance, théâtre, danse, musique, poésie, etc.

Le programme des workshops est en cours de finalisation. Il sera prochainement communiqué, avec les modalités d'évaluation de ce module.

Epistémologie des arts

HMEAR200

Encadré par Jean-Pierre Triffaux

Obligatoire pour les étudiants inscrits en deuxième année du Master Ars, parcours « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives », « Arts du spectacle-théâtre : recherche et création », « Création, composition et pédagogie musicale », « Interarts », et pour les étudiants inscrits en première année du parcours « Ethnologie des Arts Vivants : anthropologie de la danse, ethnomusicologie et ethnoscénologie ».

Descriptif :

Il s'agit d'une initiation à l'épistémologie des arts vivants. Qu'est-ce que l'épistémologie ? Intérêt, apports et limites dans le cadre des arts vivants, des disciplines artistiques et des savoirs universitaires, des projets de recherche des étudiants.

Evaluation :

Elle sera communiquée lors de la première séance.

Bibliographie sélective :

Robert Blanché, L'Épistémologie, Paris, Que sais-je ?, n° 1475, 1972 ; Rabanel, Épistémologie des arts vivants - L'inversion au cœur du spectacle, Paris, L'Harmattan, 2017.

Bibliographie complémentaire :

Guillaume Decauwert, Apprendre à philosopher - L'Épistémologie, Paris, Ellipses, 2017 ; Dominique Château, Épistémologie de l'esthétique, Paris, L'Harmattan, 2000.