

AU-DELÀ DE L'OLÉ
PRATIQUE, TRANSMISSION ET MÉTHODOLOGIE
EXPÉRIMENTALE DEPUIS LE FLAMENCO

/

MÁS ALLÁ DEL OLÉ
PRÁCTICA, TRANSMISIÓN Y METODOLOGÍA
EXPERIMENTAL DESDE EL FLAMENCO

JOURNÉE D'ÉTUDES INTERNATIONALES
ET ITINÉRANTES - SESSION 1

MAR 19 MARS 9H - 18H AUX BAINS DOUCHES

Photo © Marjorie Nastro

MASCENATIONALE.EU
0 805 710 700

PROGRAMMATION

LIEU D'ACCUEIL DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE :

Les Bains Douches - 4 rue Charles Contejean
- Montbéliard

9H

Accueil des participant.e.s

9H30-10H

Mots d'accueil des organisateurs accompagnés de **Yannick Marzin** (directeur de MA scène nationale - Pays de Montbéliard) et de **Davy Brun** (Centre National de la Danse de Lyon).

Introduction par **Fernando López** et **Carolane Sanchez** (coorganisateur.ices des journées d'études).

SESSION 1#. ANATOMIE DE LA CHAIR

10H-10H45

« **Lecture somatique du corps flamenco** », espace d'expérimentation ouvert entre **Lulla Chourlin** (praticienne enseignante de Body-Mind Centering, chorégraphe de la cie Astragale) et **Carolane Sanchez** (MCF arts du spectacle, danseuse de flamenco).

10H45H-11H30

« **Réveil jondo** », atelier mené par **Fernando López** (docteur en danse Univ. Paris 8, danseur de flamenco).

11H30-12H00

Échange modéré par **Yann Bouzegaou** (doctorant LECLA).

12H-14H

Pause-déjeuner

SESSION 2#. EXPÉRIMENTATIONS SONORES ET PLASTIQUES DE LA TEXTURE FLAMENCO

14H-15H

« Cante encendido, guitarra extendida: algunos recursos para lo flamenco contemporáneo / *Cante amplifié, guitare étendue* : quelques ressources pour le flamenco contemporain », conférence-performée de **Pedro Ordóñez** (MCF HDR musicologie, Univ. de Grenade, guitariste de flamenco) et **Chloé Houillon** (doctorante musicologie, Univ. De Strasbourg/ACCRA, chanteuse de flamenco).

15H-15H30

"Optokinesia", dispositif expérimental de **Yalda Younes** (danseuse de flamenco, professeure de Yoga, plasticienne).

15H30-15H45

Pause

15H45-16H15

« "Supplier le duende" : l'image et le geste au service de l'interprétation », conférence-performée par **Marjorie Nastro** (artiste-plasticienne, « La Tijera y el papel »).

16H15-17H

Projection d'un extrait du documentaire *Israel Galván* de **Maria Reggiani**, 2009.

17H-17H30

Clôture en mouvement par **Fernando López**.

17H30-18H

Mots de fin par **Davy Brun, Yannick Marzin, Fernando López, Carolane Sanchez**.

20H

Spectacle **Seises** d'**Israel Galván** au sein du Théâtre avec MA scène nationale - Pays de Montbéliard.

DES CRIP TIF DES INTER VEN TIONS PAR OR DRE DE PAS SAGE

« Lecture somatique du corps flamenco ». Lulla Chourlin et Carolane Sanchez

Cette proposition d'expérimentation entre Lulla Chourlin (praticienne enseignante de Body-Mind Centering) et Carolane Sanchez (MCF arts du spectacle, danseuse de flamenco) se propose comme un temps de travail, ouvert, visant à partager un espace propice à l'analyse du geste flamenco. Le Body-Mind Centering devient grille de lecture pour *dire* ce corps qui se meut à partir du dedans, et par effet-retour, agit sur le geste et explicite les forces physiologiques qui meuvent et dessinent les formes.

« Réveil jondo ». Fernando López

« Réveil *jondo* » est une invitation à plonger dans l'état de corps flamenco à travers des exercices simples qui activent certains éléments fondamentaux du projet postural *jondo* : un type spécifique de marche et de regard, une dynamique énergétique de contraction-éclat et des verbes d'action *labaniens* (tels que couper, tordre, pousser, frapper, etc.) seront mobilisés pour expérimenter par le corps et au-delà de toute codification chorégraphique, ce que l'on comprend par esthétique flamenca.

« Cante amplifié, guitare étendue : quelques ressources pour le flamenco contemporain ». Chloé Houillon et Pedro Ordóñez

Lors de cette communication à deux voix, nous proposons d'explorer les nouvelles voies sonores que semble offrir le flamenco contemporain. Il s'agit d'abord de retracer les bouleversements technologiques qui ont profondément transformé son esthétique tels que l'amplification, l'enregistrement mais également la diffusion dans un cyberspace intensifiant et facilitant la rencontre du flamenco avec d'autres formes et cultures musicales et artistiques. Que cela soit du point de vue du *cante* ou du *toque*, le flamenco incorpore

alors aujourd'hui des techniques nouvelles, qui amplifient et enrichissent sa palette sonore, nécessitant l'ouverture d'un chant d'investigation, autour de ce que l'on peut peut-être appeler un flamenco expérimental. Pour cela, nous explorerons des propositions artistiques contemporaines telles que celles des guitaristes Raúl Cantizano et José Sánchez Luque, des *cantaors* Niño del Elche ou encore Rocío Marquez et nous proposerons également quelques mises en pratique de ce flamenco amplifié et étendu.

« "Supplier le duende" : l'image et le geste au service de l'interprétation ». Marjorie Nastro

« Suplicar el Duende » est une invitation à déambuler dans la psyché de l'artiste ; un voyage cathartique entre la présence des corps flamencos et l'image de leur absence, où l'anecdotique est sujet principal, et l'intime devient universel. Cette communication présente le travail de création de l'artiste Marjorie Nastro, sa démarche artistique et ses nouveaux projets qui serviront de toile de fond à la création d'une œuvre en direct comme une façon de reconstruire la poétique et l'imagination associées au flamenco et d'en explorer les possibilités d'interprétation et d'expression.

« Optokinesia ». Yalda Younes

Optokinesia est une chorégraphie multidisciplinaire qui tisse de manière autobiographique la mémoire, l'empreinte et l'imagination pour méditer sur la fragmentation perpétuelle des terres comme de la pensée. Née d'une réflexion sur l'ensauvagement comme pilier de sécurité, la construction narrative entrelace dans un flux intemporel de divagations le trauma générationnel et le trauma écologique, explorant le fossé grandissant entre l'expérience directe du monde et les constructions héritées du savoir hiérarchique.

BIO GRA PHIES DES PAR TICI PAN T.ES

Les huit années passées au Ballet de l'Opéra de Lyon puis les trois au Grand Théâtre de Genève, ont permis à **Davy Brun** de découvrir de multiples gestuelles. Son travail avec les chorégraphes contemporains tels Mats Ek, Trisha Brown, Jiri Kylian, William Forsythe, Maguy Marin, Mathilde Monnier et bien d'autres, l'a orienté vers un désir fort de vivre ses propres expériences au travers de ses chorégraphies. En 2016 il devient artiste associé à la scène nationale des Gémeaux à Sceaux et entame une résidence de deux ans au Lab'Art au Fort du Bruissin de Francheville et en assure la direction artistique. A partir de septembre 2017 il prend la direction des études chorégraphiques du CNSMD de Lyon par intérim et s'oriente vers la pédagogie faisant ainsi le choix de ne plus chorégrapier. Enfin en septembre 2019, il devient directeur du Centre National de la Danse à Lyon dans le but de mettre son expérience au service des professionnels du milieu chorégraphique.

Lulla Chourlin axe son travail sur la danse, le corps dans l'espace public l'interdisciplinarité, la composition instantanée. Parallèlement à ses premières formations (école de mime, danse contemporaine, travail vocal), Lulla Chourlin a toujours développé ses propres recherches et créations. Son parcours a été jalonné de rencontres importantes et déterminantes pour la direction de son travail : la découverte puis la pratique de la Danse Contact Improvisation avec Steve Paxton, Nancy Stark Smith, Kirstie Simson, Didier Silhol, la pratique de la danse improvisée avec Julyen Hamilton, Simone Forti, Barre Philips, Mark Tompkins (danseuse de sa compagnie sur 2 créations). Depuis 1995, en parallèle de son travail de chorégraphe, danseuse et suite à sa formation intensive en Body-Mind Centering® à l'école BMC® dans le Massachussetts (USA) avec Bonnie Bainbridge Cohen, elle propose une formation intensive en Art du Mouvement Expérimental pour

danseurs professionnels. Elle enseigne à l'école qui forme les praticiens en BMC® (à l'Atelier de Paris Cartoucherie de Vincennes). Depuis 1981, elle est chorégraphe-danseuse basée à Besançon, directrice artistique de la Compagnie Etage 3 puis de la compagnie Astragale. Elle crée des spectacles et de nombreuses performances et commandes in situ. Depuis plusieurs années, elle développe au sein de la compagnie Astragale des créations chorégraphiques interdisciplinaires en relation avec l'architecture patrimoniale. En redonnant vie et sens aux lieux patrimoniaux, en donnant une nouvelle vision sensible des places, des monuments, des musées, des paysages, elle ouvre la possibilité à l'imaginaire et l'esthétique de se déployer dans notre environnement. Lulla Chourlin aime mettre en lien la danse avec d'autres arts. Elle collabore avec des musiciens, un photographe, des écrivains, plasticiens, chanteurs et des danseurs. Ce mélange des arts permet des créations nourries des expériences, des regards et donne une vision large aux spectateurs.

Doctorante en musicologie à l'université de Strasbourg, **Chloé Paola Houillon** est professeure certifiée en philosophie et a obtenu un contrat doctoral au sein de l'ACCRA (EA 3402), sous la direction du Professeur Alessandro Arbo. Son projet de thèse traite du flamenco en tant que genre musical et chorégraphique de l'oralité et porte plus précisément sur l'analyse des différents modes de fonctionnement esthétique qu'il rencontre (entre oralité, écriture, phonographie et virtualité).

Formée à la pratique de la musique depuis l'enfance, elle bénéficie de septembre 2021 à décembre 2022 d'une bourse d'étude de la *Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren* à Séville, dans la spécialité de cante. Elle est entre-autres l'auteure de l'article « Les autoréférences dans les coplas flamencas : le flamenco cité par lui-même », paru

dans le numéro 2 de la revue *FLAMME* (<https://www.unilim.fr/flamme/>) et faisant suite aux journées d'étude « Traduire le chant flamenco » organisées par l'université de Limoges en 2020, auxquelles Chloé Paola Houillon a également proposé des productions artistiques. Elle a en outre participé à d'autres journées d'étude parmi lesquelles on peut citer : « Danse et textualité » du Conservatoire National de la Danse de Pantin en juin 2021, dont les actes sont à paraître, « Traduire l'altérité » en mars 2022 de l'université de Limoges, « *Verde, que te quiero verde* : Usages et mésusages du concept de *lo andaluz* » de la Sorbonne Nouvelle en juin 2022 ou encore le IVe congrès doctoral international de musique et de musicologie en octobre 2022 du BJC Iremus. De plus, elle organise en mars 2023 conjointement à Vinciane Trancart et Marion Lapchouk-Ortega le colloque « Performer le flamenco traduit : danse, chant et musique » durant lequel elle propose des performances ainsi qu'une communication scientifique, à paraître dans le prochain numéro de la revue *FLAMME* de l'université de Limoges dont elle codirige la publication. Elle travaille en parallèle actuellement à la publication de textes au sein d'ouvrages collectifs notamment une réflexion sur la phonographie dans le flamenco dans le cadre d'un ouvrage sur le concept d'activation artistique du philosophe Nelson Goodman, sous la direction de Roger Pouivet (à paraître au PUR) ainsi qu'un article sur l'importance du numérique dans le flamenco à paraître dans la revue OICRM, de l'université Laval à Québec.

Fernando López (Madrid, 1990) est artiste-chercheur, chorégraphe et philosophe. Docteur en Esthétique par l'Université Paris 8-Saint Denis, il allie activité artistique, recherche académique et enseignement. Depuis 2009, il dirige sa propre compagnie dans le domaine du flamenco contemporain, ayant créé plus d'une dizaine de

spectacles où s'entremêlent danse, paroles et musique, voulant dépasser toutes les étiquettes esthétiques. Depuis 2020, il est membre de l'Académie des arts du spectacle d'Espagne et professeur invité dans différentes universités espagnoles et françaises, où il enseigne des ateliers théoriques et pratiques axés sur la recherche-crédation et les questions de genre en danse. Il a collaboré à de nombreuses publications collectives et a publié "Espejismos de la identidad coreográfica" (Los Libros de la Academia, 2015), "De puertas para adentro" (Egales, 2017), "Historia Queer del Flamenco" (Egales, 2020) et "Esto jamás podrá contarlo" (Egales, 2022). En France, sa thèse doctorale est publiée par L'Arche en 2024 avec le titre "Flamenco queer". Il est également professeur invité dans les universités de Lille, Paris 8-Saint Denis, UNIR et Pablo de Olavide (Séville). Plus d'informations sur : <http://lrparrafernando.com>

Marjorie Nastro est artiste plasticienne. Elle réalise des collages numériques dont la matérialité dépend de l'espace d'exposition. Elle est titulaire d'un diplôme de l'École Supérieure d'Art d'Avignon, mention Art, option Conservation-Restauration du patrimoine ; profession qu'elle a exercée pendant dix ans. Spécialisée en peinture de chevalet et peinture murale, elle participe à de nombreux chantiers pluridisciplinaires et développe, autour de ces expériences, un ensemble de questionnements qui servent aujourd'hui de support d'expression à ses créations. Depuis quatre ans, elle réalise et finance ses propres projets et collabore avec des artistes comme Juan Carlos Lérida, Carolane Sánchez, Élida Pérez Lucena, Manuel Roldán, José Galán, ou encore Pedro Ordoñez dans la réalisation de visuels (images, affiches, couvertures de livre). En 2022, elle expose au tanzhaus de Düsseldorf, dans le cadre du flamenco festival.

Né à Alcalá de Guadaíra (Séville), **Pedro Ordóñez Eslava** étudie la guitare flamenca depuis petit (8 ans) et l'histoire de l'art à l'université de Séville. Il a fini par obtenir un doctorat en histoire et sciences de la musique à l'université de Grenade. Il s'intéresse particulièrement à la relation entre musique, esthétique, poésie et arts plastiques contemporains, le flamenco radical et contemporain et l'éducation sonore. En 2011, il a remporté le prix des études musicologiques décerné par la Société espagnole de musicologie. Il est actuellement HDR au département d'histoire et de science de la musique de l'université de Grenade et directeur du groupe d'études du flamenco à La Madraza - Centro de Cultura Contemporánea de l'Université de Grenade, directeur de la Collection Musique de la maison d'éditions Comares et guitariste flamenco.

Carolane Sanchez est maîtresse de conférences en arts du spectacle au sein de l'Université de Franche-Comté (depuis 2021). Sa thèse en recherche-crédation (soutenue en 2019, dir. Guy Freixe et Aurore Després), porte sur les enjeux de mémoire, identité, transmission et création qui corroborent la scène flamenco contemporaine. Ses travaux de recherche post-doctoraux interrogent les épistémologies de la recherche en arts vivants (« Dialogues sur les enjeux de la recherche-crédation pour les sciences humaines », « Patrimoine vivant en ethnoscénologie »). Elle explore les savoirs, gestes et réseaux émergeant à l'interstice des perspectives scientifiques trans/interdisciplinaires, pour appréhender de façon située, créative et sensible les enjeux esthétiques et politiques des corps spectaculaires. Actuellement en formation d'éducation somatique par le mouvement (Body-Mind Centering), elle est investie dans des projets de recherche autour de l'*embodiment* et du *care* (« Ritualités créatives : la gestation en exploration » / « Lecture somatique

des pratiques scéniques »). Plus d'informations sur : <https://www.carolane-sanchez.com/>

Née à Beyrouth en 1978, le hasard fait que **Yalda Younes** se dédie à la danse. Après avoir ressenti un profond ennui pendant les cours de ballet classique durant son enfance, elle s'enflamme grâce à Maria Jesus, une danseuse de flamenco, amie de sa mère, qui lui apprend ses premiers *zapateados* sur sols bétonnés, dans des espaces délabrés en période de post-guerre. Elle entame ensuite des études en art vidéo, qu'elle complète à Paris en 1999. Au cours des années suivantes, elle se forme au flamenco lentement et par intermittence, avec plusieurs maîtres à Madrid, Jerez et surtout Séville, notamment Israel Galvan, tout en pratiquant et enseignant cette discipline à Beyrouth. De 2005 à 2013, elle réside à nouveau à Paris où elle poursuit l'enseignement de la danse et développe plusieurs pièces chorégraphiques, utilisant le flamenco comme langage intime d'expression contemporaine. A partir de 2011, des fissures osseuses chroniques entravent son parcours et l'orientent vers le yoga, dont la pratique, initialement destinée à maintenir la force physique entre les représentations, finit par influencer profondément sa respiration et sa pensée. Elle entreprend alors plusieurs voyages à Chennai pour se former, également lentement et par intermittence, afin d'exercer comme professeure puis thérapeute de yoga dans la lignée de Krishnamacharya. En 2020, les épreuves de son pays la poussent encore une fois à se déplacer, cette fois vers Berlin, tout en gardant son ancrage à Beyrouth. Aujourd'hui, elle continue d'élaborer sa pédagogie et création artistiques, utilisant le corps - à la fois contenant et récepteur - comme un champ dynamique pour l'observation, la réflexion et la transformation de nos environnements tant internes qu'externes.

IN FOR MA TI ONS

COORDINATION SCIENTIFIQUE DES JOURNÉES D'ÉTUDES :

Fernando López Rodríguez (docteur en danse, artiste-chercheur, Université Paris 8-Saint Denis, laboratoire MUSIDANSE)

Carolane Sanchez (MCF arts du spectacle Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD)

AIDE À L'ORGANISATION :

Yann Bouzegaou Coquet (ED LECLA)

PARTENARIATS ACADÉMIQUES, ARTISTIQUES ET/OU INSTITUTIONNELS DU CYCLE DE JOURNÉES D'ÉTUDES :

Cristina Cruces-Roldán, Université de Séville, CICUS

Juan Carlos Lérida, Institut du théâtre de Barcelone - Laboratorio Flamenco IT (Laboratorio de investigación desde el flamenco)

Yannick Marzin, Directeur de MA scène nationale – Pays de Montbéliard

Association Flamenco en France

En collaboration avec Laurent Barré, Davy Brun et Pauline Patoux du Centre national de la danse (Lyon/Pantin)

La journée d'étude du 19 mars est réalisée grâce au soutien de MA scène nationale - Pays de Montbéliard, du Laboratoire ELLIADD et de l'ED LECLA.

Contacts responsables scientifiques :

carolane.sanchez@univ-fcomte.fr

contact@lparrafernando.com

MA scène nationale – Pays de Montbéliard est subventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Pays de Montbéliard Agglomération, la Ville de Montbéliard, la Ville de Sochaux, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Départemental du Doubs et reçoit le soutien de la Caisse d'Allocations Familiales du Doubs. N° de licences d'entrepreneur de spectacles : L-R-20-6393 / L-R-20-6394 / L-R-20-6395 L-R-20-6396 / L-R-20-6397
N° Siret : 778 330 399 000 24 / Code NAF : 90.01 Z / Numéro de TVA intracommunautaire : FR31 778 330 399 / Ne pas jeter sur la voie publique

