

Daac

Délégation académique à l'éducation
artistique et culturelle

académie
Toulouse

« Dans le miroir de l'œuvre » avec le JBTO – Cie James Carlés

Un dispositif académique d'Education Artistique et Culturelle 2024/2025

Quels enjeux pour les élèves ?

L'élève vit une expérience artistique immersive enrichie par un temps de micro pratique. Par la rencontre, il développe ses compétences critiques et construit une sensibilité esthétique

Une expérience plurielle avec LE JBTO / COMPAGNIE JAMES CARLES

Les jeunes danseurs en formation du Junior Ballet Toulouse Occitanie (JBTO), cellule d'insertion professionnelle du centre chorégraphique James Carlès, présentent un extrait d'œuvres chorégraphiques puis échangent avec les élèves. Ils engagent un temps de pratique de danse contemporaine.

L'élève vit une expérience artistique immersive enrichie par un temps de micro-pratique. Par la rencontre, il développe ses compétences critiques et construit une sensibilité esthétique.

Quels interlocuteurs ?

1er degré

- CPD EPS ou CPD EAC de votre département

2nde degré

- Marie Michel,
Conseillère Danse et
Arts du Cirque à la
DAAC
- marie.farro@ac-toulouse.fr
- Marie-Françoise
Ausset, IA-IPR EPS
- mfrancoise.ausset@ac-toulouse.fr

Partenaire

- Stéphanie Amiot
- stephanie.amiot@jamescarles.com

Quels piliers de l'EAC impactés ?

**S'APPROPRIER des
CONNAISSANCES**

Découvrir une
œuvre
chorégraphique
(30 min)

**FREQUENTER
par une
RENCONTRE**

Echanger avec
les artistes
(15 à 30 min)

PRATIQUER

Danser un
atelier artistique
(1h)

LES 3 PILIERS DE L'EAC

Piliers de l'éducation artistique et culturelle	Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours d'éducation artistique et culturelle
Fréquenter (Rencontres)	cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
	échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
	appréhender des œuvres et des productions artistiques
	identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Pratiquer (Pratiques)	utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
	mettre en œuvre un processus de création
	concevoir et réaliser la présentation d'une production
	s'intégrer dans un processus collectif
	réfléchir sur sa pratique
S'approprier (Connaissances)	exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
	utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
	mettre en relation différents champs de connaissances
	mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Quelle œuvre chorégraphique ?

CHOISIR

Poesis#3

Les oiseaux pour voler battent des ailes

Danse et stéréotypes

Boléro

- Prévoir l'accès à la salle **1h avant** pour l'échauffement des danseurs.
- Toucher un public large pour la représentation (Jauge 90 à 120 spectateurs) / Pour l'atelier : 30 élèves
- Mettre à disposition l'enceinte (jack 3.5)

Quels financements ?

1ER DEGRE

- L'action est gratuite. Une subvention de la DAAC est versée directement au partenaire.

2nd DEGRE

- L'action sera facturée **800 euros** via une offre personnalisée avec le Pass Culture Part Collective

5 étapes

1 – EN AMONT : Proposer **3 dates dans le fichier partagé.**

2 – EN AMONT : Préparer la rencontre avec vos élèves.

Cf ressources pédagogiques de la Compagnie

3 – VOTRE JOUR J : accueillir les artistes = matérialiser les espaces (spectateurs/danseurs) ; prévoir un endroit « vestiaire » ; mettre une enceinte à disposition.

4 – VOTRE JOUR J : participer et accompagner l'engagement des élèves dans l'atelier de pratique.

5 – ET APRES... Prolonger l'expérience et réinvestir. Laisser des traces.

Suivi de l'offre Pass Culture via ADAGE (2nd degré)

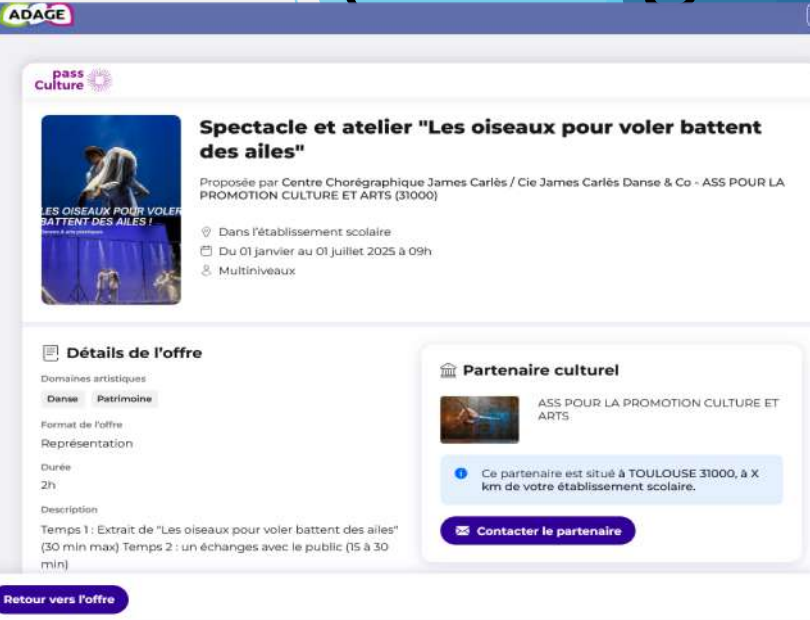
1 - Création de l'offre personnalisée **par le partenaire.**

 2 - « Pré-réserver » l'offre **par l'enseignant**
Attention date limite.

3 - Ajouter/Associer l'offre personnalisée à mon projet lié au dispositif **par l'enseignant.**

 4 - « Réserver ». **Fait par le chef d'établissement.**
Attention date limite.

5 - La mise en paiement est automatique, 15 jours après l'action (statut consommé).

The screenshot shows the ADAGE website interface. At the top, there's a navigation bar with the ADAGE logo. Below it, a banner for 'pass culture' is visible. The main content area features a large image of a person in a white costume, with the text 'Spectacle et atelier "Les oiseaux pour voler battent des ailes"'. Below the image, there's a description: 'Proposée par Centre Chorégraphique James Carlés / Cie James Carlés Danse & Co - ASS POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (31000)'. It also indicates 'Dans l'établissement scolaire' and 'Du 01 janvier au 01 juillet 2025 à 09h'. A 'Multiniveaux' tag is present. On the right, there's a 'Partenaire culturel' section for 'ASS POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS', with a note: 'Ce partenaire est situé à TOULOUSE 31000, à X km de votre établissement scolaire.' and a 'Contacter le partenaire' button. At the bottom of the offer details, there's a 'Retour vers l'offre' button.

Des ressources James Carlès

1- Découvrir le centre chorégraphique James Carlès

- Exposition numérique James Carlès : Numéridanse
- <https://www.numeridanse.tv/themes/expositions/james-carles>
- Exposition Numérique les racines de la diversité en danse contemporaine
- <https://www.numeridanse.tv/themes/expositions/les-racines-de-la-diversite-en-danse-contemporaine?t>

Cf. dossier médiation

2 - Danses et poésie

- Carolyn Carlson
- https://youtu.be/jtA-ojc-ti0?si=pjG9ZzuXZn7_-oHm
- Pearl Primus : Strange fruit
- <https://youtu.be/38JoSbk3S3o?si=5beSgmHicdqrcRcP>
- théâtre No (Japon)
- <https://www.numeridanse.tv/vidéothèque-danse/han-no-toru-shakunomai?s>
- Thomas Lebrun : Lied Ballet
- <https://www.numeridanse.tv/vidéothèque-danse/lied-ballet?s>
- kafig
- https://youtu.be/z_Hu57QTqqE?si=CSWXZJDRowe5aWEk

3-Danse et arts plastiques

- La danse à la croisée des arts
- <https://www.numeridanse.tv/themes/parcours/la-danse-la-croisee-des-arts?t>
- Carolyn Carlson Signes
- <https://youtu.be/bnlwGYq49Ek?si=4Zhq7Qaus6jrSZ0D>
- Danse et arts plastiques
- <https://www.numeridanse.tv/themes/parcours/danse-et-arts-plastiques?t>
- Alwin Nicholais : tensile mouvement
- <https://youtu.be/w7-wobUsRyk?si=DI0qeltJ0KwAle4D>
- Danse et architecture à montréal
- <https://youtu.be/ZWp2H8E0E38?si=P6t5TdNGvDQG397H>
- Le Bauhaus
- https://youtu.be/qU2_LiQUNog?si=Rkka4s_Qxpj1_EWL
- Oskar Schlemmer : Pole dance
- <https://youtu.be/0j0x325uR8s?si=CchtXStqGWHX-JPE>
- Oskar Schlemmer : ballet Triadique
- https://youtu.be/H-N_Hzfe8NE?si=bz2WrQZnMuoN_oRE
- kafig
- https://youtu.be/z_Hu57QTqqE?si=CSWXZJDRowe5aWEk

Traces et témoignages...d'élèves qui interrogent les artistes

→ Comment caractériser votre style de danse ?

Dans la compagnie, on parle de transmodernité.

La notion de "transmodernité", telle que le conçoit le philosophe mexicain d'origine argentine Enrique Dussel, cherche à rendre compte du renouveau contemporain des grandes cultures universelles non-européennes (bantoues, islamiques, védiques, taoïstes, bouddhistes, amérindienne)s susceptible d'apporter des réponses aux défis angoissants du 21ème siècle en reprenant les aspects positifs de la modernité en dessinant, moyennant un véritable dialogue non hiérarchique entre les cultures, les contours d'une utopie pluriverselle.

La Transmodernité est l'espace permettant de développer les potentialités alternatives de chaque culture, de chaque imaginaire ou individu : "Viens tel que tu es, danse et deviens ce que tu es".

En d'autres termes, la compagnie évolue dans un contexte contemporain mais s'appuie sur des héritages forts, des échanges avec les danseurs et leur sensibilité, le réel, le présent...

→ Quelles sensations et émotions vous procurent cette danse ?

Nos sensations sont pleinement liées au propos. Donc, une nécessité forte d'être au présent, d'être conscients et en réception des autres, de l'environnement. Ce sont toutes ces choses qui nous permettent de sentir la transformation et la sensation de liberté recherchée.

→ Vous arrive-t-il de vous tromper ? Si, oui comment vous rattrapez-vous ?

Nous évoluons dans un espace dans lequel l'erreur se doit d'être transformée en jeu. Cela arrive que nous nous trompions mais nous faisons toujours en sorte d'avoir suffisamment travaillé avant pour faire confiance à notre technique (physique, de présence, en nos partenaires, etc...) et être prêts à ré-inventer les événements inattendus pouvant se produire.

→ Comment avez-vous construit votre chorégraphie « *les oiseaux pour voler battent des ailes* » ?

Il y a eu plusieurs phases pour la création :

- Du vocabulaire chorégraphique créé par James Carles
- Du vocabulaire chorégraphique créé par les danseurs à partir d'une question intime posée par James Carles
- Du vocabulaire chorégraphique construit d'après une contrainte créée à partir d'une des méthodes issues du RESET Dance & Choreography (méthode développée par James Carles) appelée le Labyrinthe Dynamométrique

Ensuite, James Carles a mis en place la scénographie avec un dispositif de brumisation sous lesquels les danseurs sont en mouvement.

Chorégraphiquement, toutes les phrases créées ont été développées en termes de mouvement, d'interprétation et mise en scène.

→ Combien de parties y-a-t-il dans ce spectacle ?

Cette pièce est une seule et même écriture développée à partir de concepts chorégraphiques.

On peut y voir 3 parties majeures et reconnaissables : une partie sur 3 mouvements de Antonio Vivaldi qui est sur le traitement de la contrainte, une partie sur du Alva noto qui traite de sa mise en tension et une partie sur Wolfgang Amadeus Mozart qui en est sa libération.

→ Combien de temps de préparation a nécessité le spectacle « *les oiseaux pour voler battent des ailes* » ?

La pièce chorégraphique a été écrite et montée en 6 mois (depuis Octobre 2021), ensuite nous l'avons travaillée avec James Carles pour en développer toute sa puissance et sa justesse. Encore aujourd'hui, nous cherchons à augmenter la force de cette pièce.

→ Pourquoi le titre de ce spectacle ? Quelle signification ? Quel message à transmettre ?

La pièce part de l'idée de la contrainte. L'ordre des mots a une signification forte : pour voler (et prendre leur liberté), les oiseaux doivent battre des ailes (donc, fournir un effort). C'est un message de résilience, d'acceptation, de transformation et de libération.

Questions et échanges

Merci pour votre implication dans l'EAC.

