

LOVE DOSSIER PEDAGOGIQUE IS LIFE, IS LOVE

COMPAGNIE
DANSE
ET ART
DU MOUVEMENT

LOVE IS LIFE IS LOVE

INTRODUCTION

Avec **LOVE IS LIFE IS LOVE**, la Compagnie ART.Y poursuit son travail de transmission et de médiation, déjà amorcé avec **REYNES** et **AINSI SOIT-ELLE**, en plaçant la danse contemporaine au cœur d'un dialogue avec d'autres formes artistiques. Ici, c'est le cinéma français des années 60-70, les images iconiques de la Nouvelle Vague et l'effervescence culturelle d'une époque de bouleversements sociaux qui nourrissent l'écriture chorégraphique et le projet pédagogique.

La pièce s'inscrit dans une scénographie immersive faite d'arts visuels : projections d'images de cinéma, écrans TV intégrés au décor, univers plastiques conçus avec l'artiste Valérie Giovanni. **Julie Fontès-Trameçon** invite ses danseurs à traverser un processus chorégraphique qui fait dialoguer les représentations iconiques, la mémoire corporelle avec les images du passé, pour interroger ce que ces héritages disent encore de notre présent.

Dans le cadre de la Biennale de la Danse – festival artistique et scolaire tourné vers la recherche et l'expérimentation, des élèves et étudiants sont conviés à vivre le même processus que celui de la chorégraphe : explorer, expérimenter, composer, restituer. Ainsi, l'éducation artistique et culturelle se déploie comme une véritable expérience sensible et collective, où l'élève est tour à tour danseur, chorégraphe et spectateur.

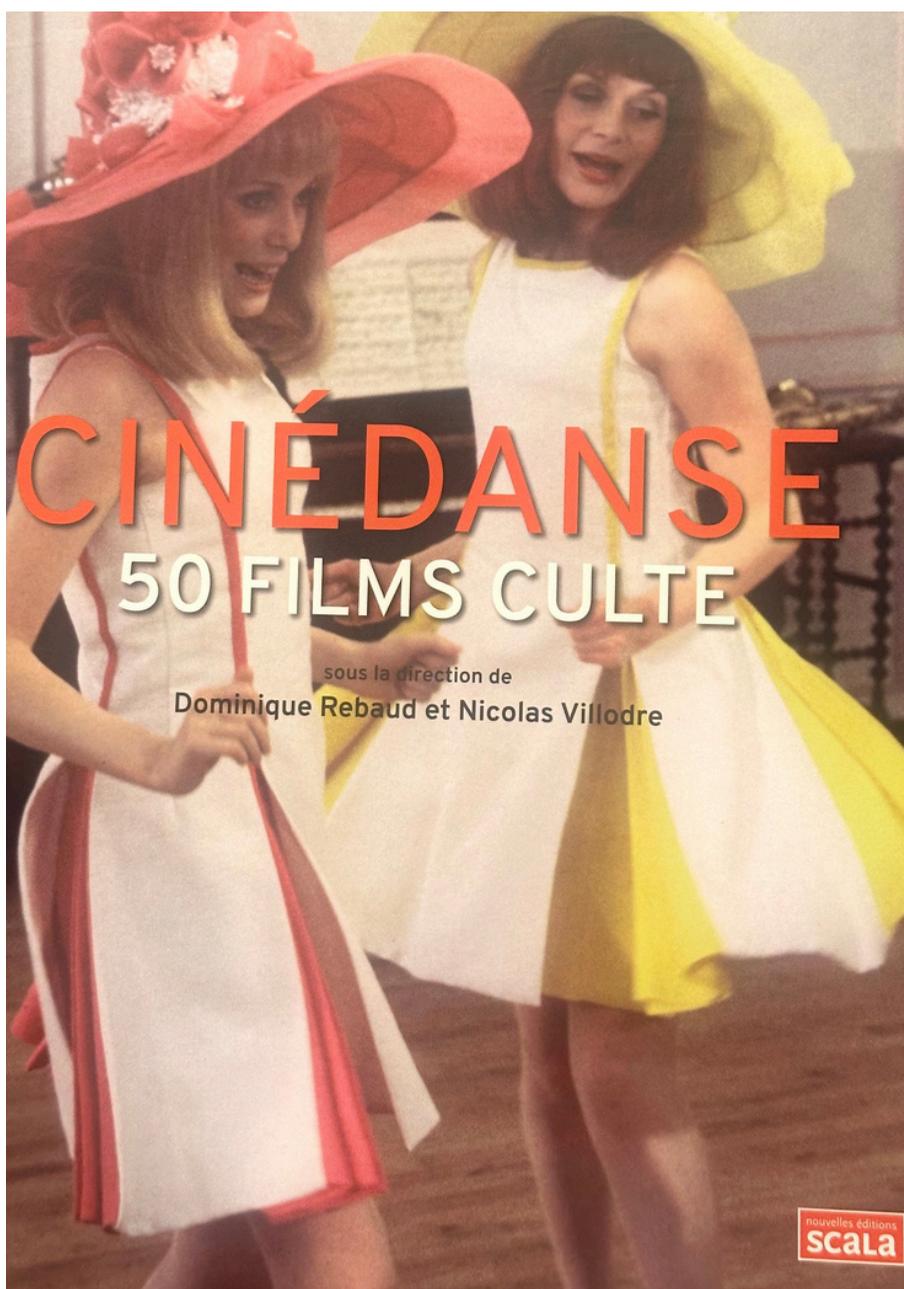
Des références à des films cultes comme **West Side Story**, **Dirty Dancing** ou plus récemment **La La Land**, mêlant ciné-danse pourront permettre de traverser et faire découvrir l'histoire chorégraphique.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Ce parcours pédagogique s'ancre dans une approche interdisciplinaire qui croise la danse, avec le cinéma et la littérature, offrant ainsi aux enseignants de multiples passerelles avec leurs disciplines.

Inspiré des procédés cinématographiques de la Nouvelle Vague : collage, ellipse, montage synopé, ce parcours pédagogique propose aux élèves une immersion dans l'écriture chorégraphique en dialogue avec l'image. Une thématique qui a d'autant plus de sens à l'heure de l'IA et de l'afflux des réseaux sociaux (Tik Tok, Instagram, You Tube ...), qui sont devenus de véritables plateformes en ligne permettant de découvrir et de diffuser de nouveaux styles et tendances.

Sous la direction de Dominique Rebaud et Nicolas Villodre

Outre la programmation d'ateliers qui vont immerger les élèves dans le processus de création, l'esthétique et l'univers artistique de "Love is Life, is love", un lien sera fait entre l'histoire de la danse et du cinéma.

Les élèves traverseront au fil des interventions : un corpus de films cultes leur permettant ainsi indirectement de plonger dans l'histoire chorégraphique.

À partir d'improvisations et de restitutions, les élèves ou étudiants traverseront les premiers films des frères lumières en passant par le cinéma muet puis des comédies musicales jusqu'à certains la réappropriation de passages iconiques tels que la danse endiablée de Brigitte Bardot dans "Dieu créa la femme" du cinéaste Roger Vadim en 1956 ou encore la chorégraphie de "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino, entre Uma Thurman et John Travolta sur la chanson "You never can tell" de Chuck Berry.

RÉFÉRENCES ARTISTIQUES ET UNIVERS

LA NOUVELLE VAGUE – CINÉMA FRANÇAIS DES ANNÉES 60–70

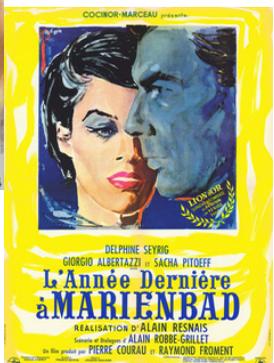
Le cinéma occupe une place matricielle dans LOVE IS LIFE. Les procédés esthétiques et narratifs de la Nouvelle Vague – montage syncopé, ellipse, collage, citation, brouillage des repères – sont directement transposés dans l'écriture chorégraphique. Ces films constituent des inducteurs pour les élèves : fragments visuels, répliques, musiques et images deviennent matière à improvisation et composition.

10 films iconiques peuvent être proposés comme inducteurs :

- Le Mépris – Jean-Luc Godard, 1963
- Cléo de 5 à 7 – Agnès Varda, 1962
- Hiroshima mon amour – Alain Resnais, 1959
- À bout de souffle – Jean-Luc Godard, 1960
- La Maman et la Putain – Jean Eustache, 1973
- Les Quatre Cents Coups – François Truffaut, 1959
- La Piscine – Jacques Deray, 1969
- Pierrot le Fou – Jean-Luc Godard, 1965
- L'Année dernière à Marienbad – Alain Resnais, 1961
- La Collectionneuse – Éric Rohmer, 1967

Ces films dont des affiches ou extraits seront visionnés avec les élèves, nourrissent le projet pédagogique en leur permettant d'entrer dans une époque d'effervescence créative, où les libertés sociales et artistiques ouvraient de nouveaux horizons. **Des extraits en lien avec la littérature et la musique de cette même époque serviront également d'inducteurs et outils à la création**

PARCOURS EAC “LOVE IS LIFE, IS LOVE”

Le projet artistique LOVE IS LIFE, IS LOVE s’inscrit dans les trois piliers de l’Éducation Artistique et Culturelle :

1. FRÉQUENTER

Rencontrer la chorégraphe, les interprètes, l’univers visuel et sonore de la pièce.

Découvrir le travail scénique de Valérie Giovanni, l’univers pictural de Vincent Corpet, les références cinématographiques et musicales des années 60–70 et la culture ciné - danse.

2. PRATIQUER

S’immerger dans la pratique artistique et chorégraphique par des ateliers d’exploration, de transmission et de composition autour d’une expérience commune.

Expérimenter des fondamentaux du mouvement, en dialogue avec les procédés du cinéma, de l’art visuel et en danse contemporaine.

Réfléchir à une forme de restitution en considérant la place du spectateur qui aura été travaillé au sein des ateliers chorégraphiques

3. S’APPROPRIER

Réécrire la matière transmise en fonction de sa créativité et de sa singularité afin de donner naissance à une œuvre collective.

Apprendre à formuler un retour sensible, à garder une trace (écrite, dessinée, filmée) et à développer un regard critique.

Le parcours artistique se déploie autour de quatre grandes étapes, en miroir avec le processus de création de la pièce. Il pourra être pensé en cohérence avec les temps de résidences qui débute en Octobre 2025 avec la vidéaste jusqu’à la date de la première en mars 2027

Les interventions peuvent s’adapter au nombre de séances et en fonction des profils des participants (écoles primaires, secondaires, universités, formations et autres ...).

Phase 1 – EXPLORATION (inducteurs, mémoire, cinéma)

Travail d’improvisation seul et en groupe autour d’inducteurs visuels, sonores ou sensibles : images, textes ou extraits de films de la Nouvelle Vague (Varda, Godard, Deray, Resnais...), musiques des années 60–70, photographies, tableaux (Vincent Corpet, série Fuck-Maîtres).

Objectifs : éveiller le corps et l’imaginaire, explorer la mémoire sensible, poser les bases d’un regard de spectateur actif.

Le travail autour du tableau de Vincent Corpet dans sa série Fuck-Maîtres (photo page de couverture du dossier), a constitué une première matière et source d'inspiration pour la chorégraphe Julie Fontès-Trameçon. Intégré dans une démarche visuelle pour le parcours regards croisés présenté lors de la Biennale de la danse, édition 2. il attire par le côté orange mécanique et par le principe de collage, réversible, parcellaire qui s'applique aussi dans le monde du cinéma. Vincent Corpet déconstruit les chefs-d'œuvre de la peinture occidentale en les fragmentant, en déformant les corps et en brisant la continuité visuelle. Cette démarche iconoclaste devient aussi un outil pédagogique puissant : les élèves apprennent à partir d'une image « héritée », à en extraire une posture, une ligne, une couleur, puis à transformer ce fragment en geste chorégraphique.

L'enjeu n'est pas de reproduire, mais de réinventer, de rendre visible une mémoire sensible. Comme la pièce, l'atelier devient un espace de détournement et de recomposition.

Phase 2 – TRANSMISSION

Entrer dans la matière corporelle de la pièce par la transmission d'extraits dansés. Apprentissage de phrases chorégraphiques issues de "Love is life, is love" , travail de musicalité, précision, dynamiques et états de corps. sur les partitions du compositeur Franck2Louise qui peut intervenir sur la relation musique- danse. Son parcours dans le milieu du cinéma constitue une richesse quand à l'univers cinématographique de la pièce.

Objectifs : développer la mémoire corporelle, comprendre les choix esthétiques de la chorégraphe, s'approprier une gestuelle hybride entre danse et cinéma. Relation danse, musique et cinéma.

Phase 3 – FOCUS RÉÉCRITURE SINGULIÈRE

Plusieurs séances traiteront de la CINÉ-DANSE. À partir d'extraits de films cultes dans lesquels la danse joue une place importante, les élèves vont rentrer dans l'histoire de la culture chorégraphique. Après transmission d'extraits ou de prélèvements de sensations, chaque élève/participant individuellement ou par groupe va interpréter et/ ou se réapproprier une matière cinématographique.

Objectifs : encourager l'autonomie, faire émerger la singularité, affirmer des choix artistiques personnels dans une écriture collective.

Phase 4 – COMPOSITION collective et RESTITUTION

Mise en commun des matériaux produits pour composer une forme chorégraphique collective de la classe. Cette dernière pourra être pensée de façon numérique. Des liens interdisciplinaires peuvent être pensés avec un atelier média par exemple ou les cours de technologie.

Objectifs : développer la coopération, apprendre à mettre en espace une dramaturgie collective, accepter le regard du public.

Restitution possible sous forme de représentation courte (in situ ou sur plateau), ou de capsule vidéo.

INTERVENANTS - ÉQUIPE ARTISTIQUE

Julie FONTÈS - TRAMEÇON

CHORÉGRAPHE - DIRECTRICE ARTISTIQUE - DANSEUSE - PROFESSEURE

Directrice artistique et chorégraphe de la Compagnie ART.Y conventionnée par la ville des Sables d'Olonne, Julie Fontès-Trameçon est artiste-enseignante. Diplômée d'état en danse contemporaine, elle a été danseuse-interprète successivement au sein de diverses compagnies (Cie Taille Unique, Cie Juste à temps et Cie M'Bira).

Elle s'est formée à la danse classique puis à la danse contemporaine dans différents conservatoires (Chartres, La Roche-sur-Yon, Nantes). Son parcours s'est ensuite affiné au gré des rencontres artistiques, stages et séminaires, auprès de chorégraphes aux techniques et sensibilités diverses tels que Bernadette Gaillard, Bruno Collinet, Rosine Nadjar, Annabelle Loiseau, Olivia Grandville, Céline Suaudeau ou Gianni Joseph qu'elle assistera sur une de ses créations « Gouaches » pour la Cie M'Bira en 2020. Un rôle d'assistante chorégraphique qu'elle poursuit depuis 2022 aux côtés du chorégraphe Gervais Tomadiatunga, qui la nomme à l'international responsable de la partie artistique et pédagogique sur l'école Koundi à Brazzaville. Depuis 2023, elle multiplie les collaborations artistiques, sollicitée en tant que consultante sur l'écriture de la méthode physique de danse contemporaine par le chorégraphe David Llari associé au Centre Chorégraphique de Strasbourg.

Titulaire d'un MASTER 2 Art Danse à Paris VIII et professeure de Culture et Pratique Chorégraphique sur la filière S2TMD, se mesure en elle : une pédagogie chorégraphique dans laquelle recherche, création et transmission sont intimement liées à la lisière et à la croisée de la danse avec d'autres formes artistiques. Elle signe une danse de plateau fortement influencée par sa base académique de danse classique dans laquelle l'écriture convoque l'espace-temps chorégraphique singulier, graphique de ses danseurs - interprètes. Elle est actuellement Doctorante en Thèse de création-recherche sur sa pièce REYNES.

 [Book Julie Fontès-Trameçon](#)

Florine FOUCHER

DANSEUSE INTERPRÈTE

Passionnée par l'art, elle entre aux beaux-arts d'Angers où pendant un an elle va pouvoir, apprendre, découvrir et créer avec de nombreux médiums différents.

Elle a l'intime conviction de pouvoir montrer, dénoncer, apprendre et faire comprendre grâce à l'art, non pas avec un seul art mais avec tous les arts réunis.

En 2020 elle intègre le Pont Supérieur pour y suivre une formation jazz puis contemporaine. Elle est en dernière année du Diplôme d'Etat de professeure de danse contemporaine. Elle intègre ses débuts dans la compagnie ART.Y sur un vernissage pour une forme courte autour des œuvres de Richard Comte.

Valérie GIOVANNI

SCÉNOGRAPHIE – ARTS VISUELS

La scénographie imaginée par l'artiste plasticienne Valérie Giovanni inscrit la danse dans une installation visuelle immersive. Projections de films, écrans de télévision disposés dans l'espace, matières plastiques et images fragmentées créent un environnement mouvant où le corps se confronte en permanence à l'image.

Le travail de Valérie Giovanni, exposé dans de nombreuses institutions en France et à l'international, explore l'imperceptible, la mémoire et l'énergie des lieux. Dans le cadre pédagogique, il permet d'ouvrir le champ de la danse vers une expérience transdisciplinaire, où les élèves découvrent aussi le rôle des arts visuels dans la construction d'une dramaturgie scénique.

Son travail est régulièrement exposé au sein de différentes galeries en France et à l'étranger telles que la Galerie Il collezionista (Rome, Italie), la Galerie Esart (Barcelone, Espagne), la Galerie Pinna (Berlin, Allemagne), la Galerie Elsie Braidì (Beyrouth, Liban) ou encore la Galerie Etienne de Causans (Paris). Elle a participé également à différentes manifestations culturelles, parmi lesquelles figurent la Biennale d'Art Contemporain de Bonifacio (Corse, France) et la Nuit Blanche (Paris, France).

FRANK2LOUISE

UNIVERS MUSICAL

La musique de **Frank2Louise**, composée pour LOVE IS LIFE IS LOVE, s'inspire des atmosphères des années 60-70 : psychédéisme, sons électroniques émergents, dialogues avec les chansons à texte. L'univers sonore devient lui aussi inducteur de composition corporelle : rythmes syncopés, textures électroniques, citations sonores.

Né à Saint-Denis (Seine St Denis) en 1966, Frank Begue dit Frank2Louise est un chorégraphe et compositeur autodidacte d'origine franco-espagnole.

Depuis son irruption dans le paysage chorégraphique hexagonal en 1983 aux côtés de Sydney (H.i.p-H.o.p TFI), il focalise son travail et ses recherches sur la « musicalité du mouvement », transmet la danse en vue d'investir les théâtres pour accomplir le passage de la « rue » à la scène dès le début des années 90 et faire gagner ainsi ses lettres de noblesse à cette culture populaire.

Par la suite, il développe à l'aide de nouvelles technologies (capteurs de mouvements sur danseurs), un moyen d'écrire la danse et la musique au même instant à travers ses pièces qui lui vaudront la reconnaissance des institutions culturelles.

Depuis 25 ans, il signe les bandes originales de spectacles chorégraphiques pour des compagnies comme Aktuel force, Käfig, Révolution, Kadia Faroux, Trafic de Styles, Freestyles, Jessica Noita, Farid Berki... Son esprit avant-gardiste dans son univers musical éclectique et singulier, l'amène à rencontrer et collaborer avec des réalisateurs de films dès les années 2000. Ceci lui permettra ainsi de donner une dimension cinématographique à ses compositions pour le spectacle vivant.

Il a reçu plusieurs prix, notamment un Bayard d'or au Festival international du film francophone à Namur, pour la meilleure musique de film, dans Itinéraire de Christophe Otsenberger en 2005. Il a également été nommé en 2016 pour la cérémonie des Césars et pré-sélectionné aux Oscars en 2017 pour le court métrage d'animation Sous tes doigts de Marie-Christine Courtés.

La danse reste pour lui le meilleur moyen d'exprimer sa texture musicale.

LA COMPAGNIE ART.Y

“ Vient du mot ARTY, se dit d'un mouvement, d'une œuvre d'art, d'une matière ou structure qui se veut artistique dans une sphère novatrice voire avant-gardiste. ”

ART.Y est une compagnie de danse qui a pour volonté de relier les arts entre eux en plaçant la danse comme point d'union au cœur de projets de territoires, et à l'étranger. Le point d'union se réfère aux 3 engagements que souhaite défendre ART.Y et sa fondatrice Julie Fontès-Trameçon :

I. CRÉER II. PARTAGER III. TRANSMETTRE

En faisant écho à la génération Y, ART.Y souhaite s'adresser à tout public et ouvre le champ des possibles à toutes générations confondues, amateurs et professionnels (danseurs, chorégraphes et autres artistes amateurs et professionnels, enseignants, chercheurs et universitaires...); en développant le sens critique, en éveillant à la culture, en ouvrant à l'autre et au monde. Audace, curiosité et rencontre seront au cœur des aspirations artistiques de la Cie ART.Y.

PARTENAIRES

Partenaires : Ville des Sables d'Olonne - Le MASC - Casa Donna di a Serra - BDPC.

En cours de demande : le département de la Vendée

Cie ART.Y

[cie.platformeartistique.art.y](https://www.instagram.com/cie.platformeartistique.art.y)

<https://art-y.org>

06 80 96 61 94

compagnie@art-y.org

COMPAGNIE
DANSE
ET ART
DU MOUVEMENT

12