

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Love
Is
Life,
Is
Love

LILIL

NOTE D'INTENTION

Avec LILIL (LOVE IS LIFE IS LOVE,) la chorégraphe Julie Fontès-Trameçon poursuit son travail de transmission et de médiation, en plaçant la danse contemporaine au cœur d'un dialogue avec d'autres formes artistiques. Dans cette nouvelle pièce, 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 de la chorégraphe Julie Fontès-Trameçon.

Autour des 3 axes des EAC : PRATIQUER - CONNAÎTRE ET RENCONTRER, il s'agira de faire coïncider ce monde d'hier et d'aujourd'hui, de donner la parole par le corps et le mouvement à différentes générations. Et de les questionner sur ce qu'il reste de ces années iconiques, de ce flower power en faveur de la liberté d'expression et des mœurs ? Quel est ce monde d'aujourd'hui ? Est-il profondément individualiste, en guerre, et régit par l'ère numérique ? Alors que l'IA semble dessiner une nouvelle société et nous plonger dans un futur privatisé avec des cerveaux en laisse, une seule arme possible que brave la mythique Barbarella dans le film culte de Roger Vadim (1968): l'amour et le désir d'un monde meilleur. Pina BAUSH ajouterait "Danser, danser sinon vous êtes perdus".

Le parcours chorégraphique pourra s'élargir à la ciné-danse pour traverser et faire découvrir l'histoire chorégraphique.

ENJEUX ET PLANIFICATION

PUBLIC

- Pour des élèves de cycle 3 à partir du CM2 jusqu'à des étudiants type UFR STAPS ou écoles supérieures de danse, de cinéma ou d'architecture.
- Les interventions s'adapteront au nombre de séances et en fonction des profils des participants (écoles primaires, secondaires, universités, formations et autres ...).
- Les supports utilisés à la création seront ceux utilisés auprès des danseurs pour LILIL, différents et variés fonction du public

Avec des lycéens, des élèves d'enseignement de spécialité danse ou étudiants le support référence pourra être les films de la nouvelle vague (page 6).

Avec des collégiens le travail pourra être centré sur les nouvelles technologies : référence au film culture futuriste *Barbarella* avec en appui sur la musique "Nouvelle Vague 2026" du compositeur de la pièce *Franck2Louise* dont le parcours dans le milieu du cinéma constitue une richesse dans l'univers cinématographique de la pièce.

Avec tous profils : approche picturale sur le tableau de Vincent Corpet. (page 4).

OBJECTIFS

- Entrer et découvrir le processus de création de LILIL,
- Par l'interdisciplinarité des arts découvrir des procédés de composition et d'écriture commun entre la danse, le cinéma et la peinture,
- Vivre une expérience sensible et chorégraphique par sa propre créativité,
- Se questionner sur le monde d'aujourd'hui et comment le rendre meilleur dans une écoute vivante et bienveillante.

SÉQUENCE

Faire entrer les élèves dans le processus de création de LILIL par 4 GRANDES ÉTAPES qui s'inscrivent dans les trois piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle :

- l'acquisition de connaissances,
- la pratique artistique et scientifique,
- la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture et les artistes et autres professionnels.

PARCOURS EAC “LOVE IS LIFE, IS LOVE”

ÉTAPE 1 _ PRATIQUER

- Improvisation collective autour d'inducteurs visuels et sonores (magazines tel que “Saluts les copains”, affiches de films de la Nouvelle Vague, musiques des années 60–70 dont certaines ont été revisitées).
- Brainstorming,
- Continuer d'explorer les images en lien avec les fondamentaux du mouvement (espace, temps, énergie, flux, poids ...) pour fixer petit à petit des postures, des gestes, des émotions en lien avec un des inducteurs,
- Restitution en considérant la place du spectateur.

Objectifs :

- Éveiller le corps et l'imaginaire, explorer la mémoire sensible en faisant émerger autour d'une expérience commune des références anciennes ou récentes.
- De ces phases d'improvisations individuelles et ou collectives, les élèves ou les étudiants entreront petit à petit dans la composition par les procédés de composition. Ce parcours pédagogique s'ancre dans une approche interdisciplinaire qui croise la danse, la musique et le cinéma. Inspiré des procédés cinématographiques de la Nouvelle Vague : collage, ellipse, montage syncopé, ce qui permettra aux élèves de repérer des procédés communs aux différents arts.

ÉTAPE 2 _ RENCONTRER

- Rencontrer l'équipe artistique de la compagnie : la chorégraphe, les danseurs.
- Rencontrer la composition musicale de Franck2Louise : écoute musicale, ateliers en lien avec la matière chorégraphique de LILIL et la composition.
- Rencontrer la peinture de Vincent Corpet. Le tableau dans sa série Fuck-Maitres (photo page de couverture du dossier) a constitué une première matière et source d'inspiration. Intégré dans une démarche esthétique 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.

Objectifs : L'enjeu n'est pas de reproduire, mais de réinventer, de rendre visible une mémoire sensible.

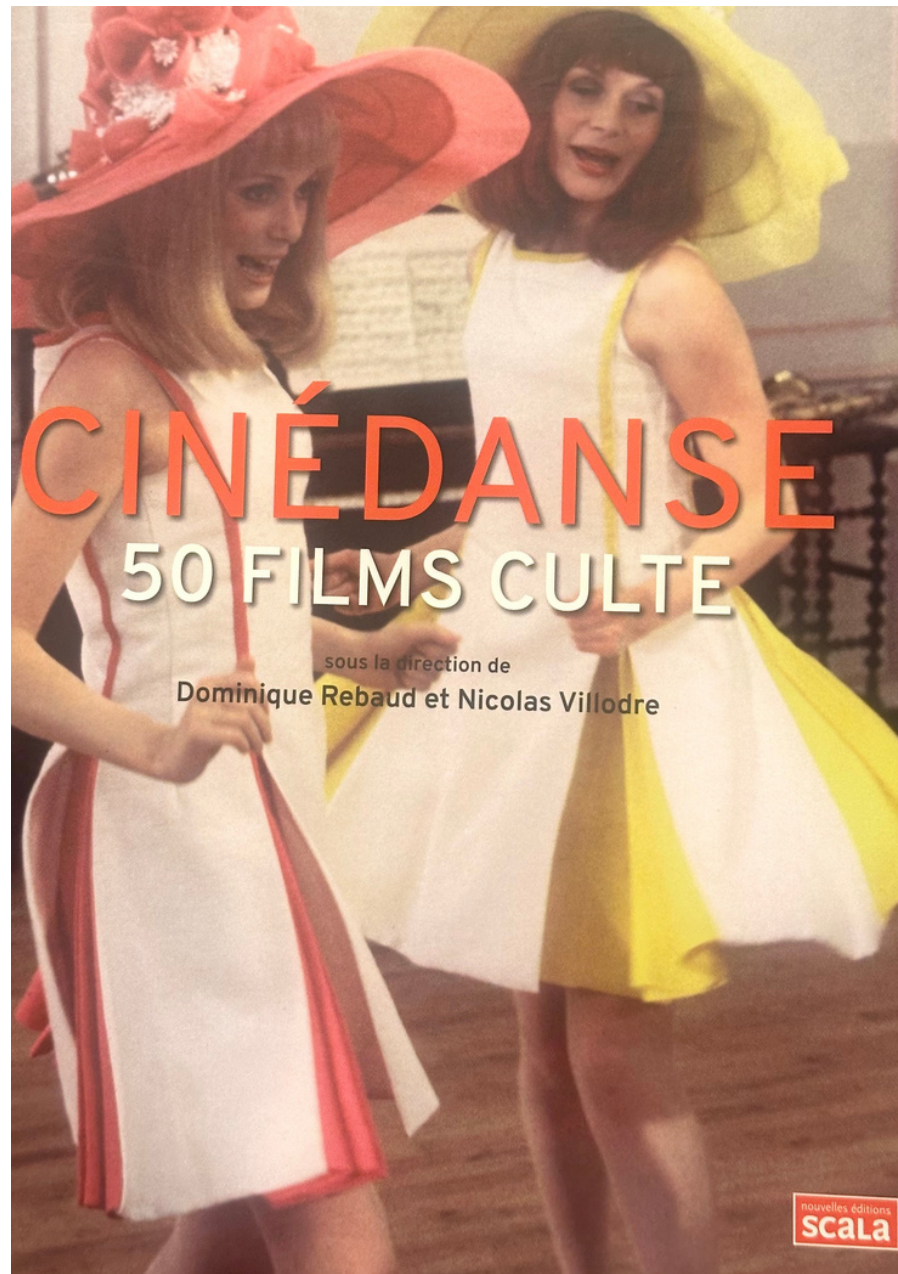
- Comme la pièce, l'atelier devient un espace de détournement et de recomposition.
- Rencontrer les références cinématographiques et musicales des années 60–70 et la culture ciné - danse.
- Identifier le renouveau et les relectures de ces références

SUITE PARCOURS EAC

ÉTAPE 3 _ S'APPROPRIER

- Entrer dans la matière corporelle de la pièce par la transmission d'extraits chorégraphiques issues de "Love is life, is love", travail de musicalité, précision, dynamiques et états de corps sur les partitions du compositeur Franck2Louise.
- Réécrire la matière transmise ou celle inventée par les élèves en fonction de sa créativité et de sa singularité afin de donner naissance à une œuvre collective.

- Apprendre à formuler un retour sensible de façon dansée ou sous la forme d'une trace écrite, dessinée, filmée et à développer un regard critique.

Objectifs :

- développer la mémoire corporelle, comprendre les choix esthétiques de la chorégraphe, s'approprier une gestuelle hybride entre danse et cinéma.
- Établir des liens et des connexions dans la relation danse, musique et cinéma.
- Faire émerger la singularité, affirmer des choix artistiques personnels dans une écriture collective.
- Les élèves traverseront au fil des interventions : un corpus de films cultes dans l'histoire de la danse leur permettant ainsi indirectement de plonger dans l'histoire chorégraphique.

ETAPE 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 aussi de façon numérique. Des liens interdisciplinaires peuvent être créés avec les cours de technologie ou de médias.

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.

Intervention au collège ND Bourgenay avec les 3e option arts

RÉFÉRENCES ARTISTIQUES ET UNIVERS CINÉMATOGRAPHIQUE RELIÉES DIRECTEMENT À LILIL

LA NOUVELLE VAGUE - CINÉMA FRANÇAIS DES ANNÉES 60-70

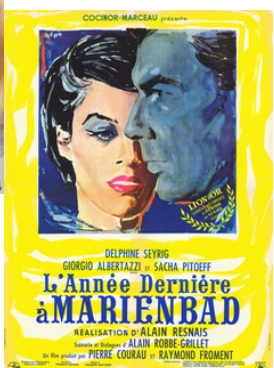
Le cinéma occupe une place matricielle dans LOVE IS LIFE. Les procédés esthétiques et narratifs de la Nouvelle Vague – montage syncopé, ellipse, collage, citation, brouillage des repères – sont directement transposés dans l'écriture chorégraphique. Ces films constituent des inducteurs pour les élèves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

Films iconiques peuvent être proposés comme inducteurs :

- Hiroshima mon amour – Alain Resnais (1959)
- À bout de souffle – Jean-Luc Godard, 1960
- Le Mépris – Jean-Luc Godard, 1963
- Alphaville de Jean-Luc Godard (1965)
- Barbarella – Roger Vadim, 1968
- La Piscine – Jacques Deray, 1969
- Orange mécanique – Stanley Kubrick (1971)

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

INTERVENANTS - ÉQUIPE ARTISTIQUE

JULIE FONTÈS-TRAMEÇON

Directrice artistique
Chorégraphe de la cie ART.Y

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

Diplômée d'état en danse contemporaine et passionnée par l'art, elle entre aux beaux-arts d'Angers où pendant un an elle apprend, découvre et crée 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.

Elle est danseuse-interprète pour la compagnie Chute libre et depuis 2023 pour la Cie ART.Y notamment sur la dernière pièce REYNES. Elle intervient sur les parcours EAC de la compagnie car professeure de danse en conservatoire et dans les écoles de danse (Zig Zag à Nantes et autres ...).

SWALI MAZZAGGIO

Danseur

Swali Mazzaggio est un danseur, performeur né en 2001. Il commence la danse à l'âge de 13 ans en suivant différentes disciplines (dances urbaines, contemporain, classique).

Il intègre les conservatoires de Béziers, Nantes et le CNSMD de Lyon. Sa curiosité s'intensifie au cours de ses différents projets à l'étranger avec notamment un passage à Amsterdam et Berlin.

Il poursuit sa formation dans les danses urbaines et le théâtre à l'école AHK d'Amsterdam. Diplômé du CNSMDL, il participe en tant qu'interprète à de nombreux projets avec le collectif A/R, la compagnie HODA et au tournage « LOOPING » de Rone.

Swali est aujourd'hui interprète freelance pour différentes compagnies et projets en France et en Europe.

FRANCK 2 LOUISE

Compositeur

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 TF1), 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. D'ailleurs le « 2 » de Frank2Louise était à l'origine un « De », un clin d'œil aux clichés « Banlieusard vs Élites ».

Depuis 25 ans, il signe les bandes originales de spectacles chorégraphiques pour des compagnies comme Aktuel force, Köfig, Révolution, Kadia Faraux, 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.

Son originalité réside dans la fusion de plusieurs courants musicaux ayant baigné son enfance, mêlant groove électronique à une écriture harmonique plus orchestrale. 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 Courtès.

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

LA COMPAGNIE ART.Y

Conventionnée pour 3 ans à la ville des Sables d'Olonne, ART.Y est une compagnie de danse contemporaine, pensée dans sa structure comme une plateforme artistique et culturelle. Julie Fontès-Trameçon chorégraphe et directrice artistique de la compagnie place la CRÉATION au cœur de sa fabrique. De là, irradie les deux autres axes que sont TRANSMETTRE et PARTAGER.

ART.Y se dit "d'un mouvement, d'une œuvre d'art, d'une matière ou structure qui se veut artistique dans une sphère novatrice". Danse et arts du mouvement se conjuguent ici : dans la temporalité de la création. Cette danse portée par des danseurs-interprètes aux esthétiques et parcours multiples (Danse contemporaine, hip hop, classique, modernjazz ...) se réunissent autour de différents projets chorégraphiques reliant souvent les arts entre eux, pour toucher au sensible et à la poésie des corps, du quotidien. Une poésie qui tient aussi de la place importante et du lien que Julie Fontès-Trameçon accorde à la littérature dans l'écriture de ses pièces chorégraphiques. La créativité émane avant tout de l'interprète, de ce qui l'anime, de sa matière, de ce va et vient constant et poreux entre soi et le monde. Créer, former ici et ailleurs vient aussi nourrir cet espace de création : un espace de tous les possibles où l'art du mouvement danse en terre inconnue. C'est dans cette philosophie que souhaite s'inscrire la compagnie. Le Y est un clin d'oeil à la génération Y mais aussi en écho aux autres générations.

En plus de ses créations, ART.Y accueille des artistes en résidence, organise des masterclasses, des projets participatifs, des programmes d'éducation artistique et culturel et une Biennale de la danse. Elle souhaite s'adresser à différents acteurs qui interrogent le corps, le mouvement, au cœur de leur métier et de leur curiosité. Elle implique donc communément amateurs et professionnels, toutes générations confondues dans d'une part la formation du danseur-interprète et dans l'enjeu aussi de rendre accessible la danse à tous dans un objectif artistique et culturel au cœur de projets de territoire patrimoniaux et/ou événementiels avec la danse comme point d'union.

Cie ART.Y

cie.platformeartistique.art.y

<https://art-y.org>

06 80 96 61 94

compagnie@art-y.org

Partenaires : Ville des Sables d'Olonne -
Le département de la Vendée - Le MASC
Co-producteur : Le BDPC