

NADIA BERKANI

Diplômée de l'école des Beaux Arts de Lyon et du VGIK, école de cinéma de Moscou, Nadia Berkani, formée à la danse par la méthode Feldenkreis. Elle a été la Directrice artistique des tout premiers festivals de danse contemporaine en Russie – à Moscou et Saint Petersburg. Depuis 1999 elle enseigne au département Arts et Média de l'université Sorbonne Paris 3. De 2004 à 2009 elle a également animé des ateliers pluridisciplinaires au Département d'études théâtrales de l'université Paris 3 Sorbonne.

Artiste en arts visuels, sa production s'inscrit à l'intérieur de différents dispositifs où la place accordée au corps est centrale. Elle réunit de manière ponctuelle depuis 1999 un collectif réunissant des musiciens Tarwater, des architectes Michel Speeg et des danseurs interprètes. Entre autres elle a présenté des actions performance à la Biennale d'Istanbul et au festival international de performance à Mexico.

En 2010 elle a réalisé l'installation scénographique du spectacle Corps accords - répertoire d'Isadora Duncan - pour la chorégraphe interprète Elisabeth Schwartz, dans le cadre de l'exposition Isadora Duncan, une sculpture vivante au musée Bourdelle à Paris.

En 2011 son travail photographique I silenzi dell'esilio a été présenté en Italie au Musée des Offices dans le cadre de l'exposition collective Autoritratto. Son triptyque est entré dans la collection permanente et nationale du Musée des Offices.

Elle présentera au mois de Septembre 2010 une série de conférences en Italie – dans le cadre de l'année France-Danse en Italie. Invitée par les services culturels de l'Ambassade de France à Rome, l'Institut Français de Florence et de Naples, ses conférences Histoires de la Danse auront lieu dans des théâtres Italiens et à l'Institut Français de Naples.

-
- 1 INTITULÉS DE COURS ET CONFÉRENCES
DISPENSÉS DEPUIS 1998
À L'UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE NOUVELLE**
 - 2 CHARGÉE DE COURS
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE
À PARIS PARIS 3 SORBONNE DEPUIS 1998.**
 - 3 UNIVERSITÉ PARIS 3 SORBONNE
UFR ART ET MÉDIA MASTER PROFESSIONNEL
JOURNALISME CULTUREL 2010-2011**
-

I

LA MODERNITÉ : DES DANSE LIBRES DES FEMMES MODERNES

Au début du XXème siècle la rupture avec les codes de la danse académique en Occident permet -principalement en Allemagne- aux Etats-Unis- l'émergence de nouvelles esthétiques de danse moderne.

C'est le moment où se constituent les grandes lignées, où se forment les langages. Pionnières, Fondatrices, Radicales, l'histoire de la modernité s'est écrite au Féminin.

«La danse est un mouvement de pensée»

H. Holm.

Ce sont des femmes: Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth Saint Denis, Mary Wigman, Hanaya Holm, Doris Humphrey, Martha Graham, Dore Hoyer, Gerd Palucca, Valseka Gert, Carmen Amaya, Joséphine Baker qui vont écrire, incarner, ces danses nouvelles. Autant de qualités de regard sur le monde qui les entoure, que de nouvelles propositions kinesthésistes.

Pour la réalisation de ce film -constitué aussi de documents d'archives de cette époque - il a été choisi de privilégier la figure du solo, non tant pour illustrer une histoire de la Danse Moderne, mais pour capter, «cerner» l'émergence d'un style venant traduire là les pensées qui animent ces femmes.

«Le solo représente un temps d'exploration qui traite certaines conditions d'existence -respirer, peser, percevoir- comme des problèmes artistiques. Il pose la question de l'émergence d'un individu à partir d'un champs de force.»

B.Rémy

Nous évoquerons - en écho à cette modernité- le mouvement incessant d'un Paxton, la fluidité chez Trisha Brown protagonistes de la Postmodern- dance ainsi que des écritures de femmes résolument contemporaines: Pina Bausch, Anne Térésa De Keersmaeker, Elizabeth Sharwrz «solo Isadora Duncan», Maguy Marin, Karine Saporta, Catherine Diverres et tant d'autres...à travers la figure du solo aussi ici aujourd'hui.

LA POST MODERN- DANSE OU LA JUDSON DANCE DANSE ARTS VISUELS PERFORMANCE ...

Le 6 juillet 1962, une soirée dans une des salles de la Judson Church, église désaffectée de Washington Square à New York, inaugure deux ans d'ateliers hebdomadaires pluridisciplinaires. Les artistes impliqués collaborent collectivement activement , danseurs, chorégraphes, cinéastes, compositeurs, plasticiens, rejetant codes et conventions, pratiquent le discours direct, l'expérimentation, la contestation, le mouvement quotidien.

Un film où «le focus/sera sur» mis les fondations de la génération postmoderne/ de la judson : vocabulaires, décloisonnement des disciplines et présentera Les...des futures figures de l'avant-garde . B. Wilson Y. Rainer, S. Paxton, , T. Brown, L. Childs, Rauschenberg, entres autres

GENERATION BAGNOLET... UNE NOUVELLE VAGUE

Bagnolet est une référence dans l'histoire de la Danse Contemporaine Française.

Organisé depuis 1969 ce concours a permis aux très jeunes danseurs et chorégraphes français de présenter leur travail en dix minutes. Il accompagnera l'émergence de la future création contemporaine et contribuera à révéler une «nouvelle vague» en France.

Un film constitué d'images d'archives de l'époque reviendra sur ces années 80 et tentera de restituer l'effervescence, la diversité, la capacité d'innovation étonnante de ces très jeunes danseurs, nous permettant de mieux mesurer le chemin parcouru jusqu'à nos jours.

HISTOIRE ET LANGAGE DE LA DANSE

A travers des extraits de films et des montages vidéos sur grand écran, ces conférences proposent de parcourir, de dresser un panorama de l'histoire de la danse, de se repérer également dans les courants, les grandes tendances qui la composent depuis la modernité : classicisme, néoclassicisme, post-modernisme, dance, jusqu'à la danse d'aujourd'hui.

Il s'agira de familiariser les étudiants au vocabulaire de la danse et de leur proposer une approche synthétique d'une des disciplines artistiques majeures de la modernité.

Un partenariat avec le Théâtre de la ville et l'Opéra Garnier donnera une appréhension juste de la réalité du paysage chorégraphique contemporain.

Nous insisterons plus particulièrement sur la danse et sa relations aux autres disciplines artistiques.

Quatre spectacles, quatre rencontres avec des chorégraphes et des danseurs, permettront de saisir l'actualité chorégraphique dans sa dimension internationale. Chaque rencontre sera l'occasion d'un article rédigé par les étudiants.

DANSE - THÉÂTRE - ARTS VISUELS.

Ce cours propose une étude des chorégraphies de la nouvelle vague flamande. Il insistera plus spécifiquement sur la relation avec les autres arts : théâtre, musique et arts plastiques. A travers des extraits de films et de vidéos de danse seront abordés l'analyse de l'écriture chorégraphique, du travail de l'espace et du mouvement.

A travers des extraits de films et de vidéos de danse qui convoquent la performance et les arts plastiques dans le contexte de la judson et de la danse contemporaine belge d'aujourd'hui, nous procéderons à une analyse des écritures chorégraphiques, avec comme parti pris d'indiquer la nature des relations qu'entretiennent les différentes disciplines entre elles.

Dans un second temps nous réaliserons des « actions-performances » intégrant le mouvement, l'installation sous forme de dispositif vidéo, le texte, en employant des moyens autant « chorégraphiques » que plastiques.

*Actions performances présentées le 11 Décembre
au centre wallonie de Bruxelles
dans le contexte de la Journée -chantier
des ateliers de pratiques théâtrales
de L' IET Paris 3 Sorbonne*

INTITULÉ LA JUDSON CHURCH.

Le terme « postmoderne » est employé dans différents champs artistiques au cours des années 60 et 70, notamment en danse.

En danse, il apparaît parmi un groupe de danseurs dont l'importance historique va s'avérer capitale.

A travers des extraits de films et de vidéos de danse, nous étudierons : les fondations de la génération postmoderne et leurs vocabulaires, le décloisonnement des disciplines et la dé-hiérarchisation des éléments du spectacle traditionnel notamment chez Trisha Brown *à travers sa collaboration avec Rauschenberg- Ann Halprin, Bob Wilson, Lucinda Childs, Steve Paxton et Merce Cunningham.

« LA NOUVELLE VAGUE FLAMANDE »

La Belgique est devenue un pôle important et incontournable de la création chorégraphique contemporaine. « La nouvelle vague Flamande », née dans les années 80, nous apparaît aujourd'hui dans une diversité, une richesse et une capacité d'innovation étonnante.

Ce cours propose une étude des chorégraphes et de leur répertoire. Il insistera plus spécifiquement sur leur relation avec les autres arts : théâtre, musique et arts plastiques.

A travers des extraits de films et de vidéos de danse sera abordée l'analyse de l'écriture chorégraphique, du travail de l'espace et du mouvement notamment chez Anne Teresa de Keersmaecker, Wim Vandekebus, Alain Platel et Jan Fabre. Nous puiserons également dans les spectacles proposés durant la saison danse et les élèves assisteront à des répétitions.

Des Rencontres :

JEAN MARC ADOLPH

directeur de la revue Mouvement –

MARION BALLESTER

danseurs-interprètes Compagnie Rosas ATDK Anne Téreza De Keermaecker

Mostration aux étudiants du vocabulaire

à travers l'étude des répertoire de la compagnie Rosas.

RENCONTRES ÉCHANGES AVEC LES CHORÉGRAPHERS :

*Alain Platel au Théâtre de la ville et Vim Vandekebus . Maguy Marin,
et présence des étudiants aux répétitions à la générale*

3

Cet atelier vise à sensibiliser les étudiants aux enjeux de l'acte d'exposition, aux techniques et méthodologies qui le sous-tendent. Il implique l'engagement des étudiants dans des projets personnels ou collectifs qu'ils seront conduits à assurer d'un bout à l'autre de la chaîne de production.

EXPO COMME MEDIA 2007 2008

Cet atelier vise à sensibiliser les étudiants aux enjeux de l'acte d'exposition, aux techniques et méthodologies qui le sous-tendent. Dans ce contexte, à partir de visites au département de peintures du musée du Louvre et à la Maison européenne de la photographie, les étudiants s'interrogeront sur les périodes clefs de rupture et de transition dans l'Histoire de l'Art.

Il pourra s'agir de la période dite primitive, de la Renaissance italienne, française ou Flamande ou du passage de la photographie « classique » à la photographie « plasticienne ».

L'objectif de cet atelier est l'élaboration d'une exposition *collective ou personnel- ou d'un catalogue. Les étudiants seront ainsi conduits à assurer, d'un bout à l'autre de la chaîne de production, la réalisation de ce projet.

2010 FESTIVAL FOTOKIEV UKRAINE CONFÉRENCES SUIVI DE UN MASTER CLASS INVITÉE PAR LES SERVICES CULTURELS DE L'AM

*Logistique-un vidéoprojecteur
le logiciel keynote
un ordinateur portable mac
et un très grand écran*

Durée conférence Présentation oral puis projection 50 minutes avec parfois arrêt sur image puis échange avec les étudiants le public

Les chorégraphes contemporains traduisent plus librement que jamais la réalité qui les entoure, et restituent de façon surprenante les émotions humaines. La danse constitue la colonne vertébrale de mon travail.

Au delà de ce qu'elle m'inspire, elle est un indicateur de l'état du monde. Une manière de penser le monde, de questionner le monde, une lecture du monde.

La danse nous apparaît aujourd'hui dans une diversité, une richesse et une capacité d'innovation étonnante, lorsqu'elle tisse, lorsqu'elle tresse des liens, lorsqu'elle convoque avec la musique, la dramaturgie, les arts visuels.

J'ai choisi pour orienter, illustrer mon propos de vous présenter deux artistes Thierry de Mey réalisateur et compositeur, et Anne téreza de keermaeker Chorégraphe compagnie Rosas, et danseuse.

Avec Rosas Danst Rosas création ATDK 1983 Une pièce fondatrice théâtralité influence minimaliste trois sortes de mouvements s'entrelacent : une danse minimaliste « une théâtralité » certaine et la caméra.

Thierry De Mey réalisateur et auteur compositeur signe un film de 57 minutes du même titre, tourné à l'école Rito construite par l'architecte Henry Van Velde à Leuven. Ce film n'est pas une simple captation, mais une véritable adaptation cinématographique de cette pièce référence

A travers des extraits de ce film et d'un montage spécifique que je propose ici ; je mettrai l'accent sur

- l'analyse de l'écriture chorégraphique, matériel gestuel.
 - l'analyse d'un vocabulaire cinématographique -sa grammaire photographique
 - une théâtralité certaine et l'influence du mouvement minimaliste américain.
-

PROJET PÉDAGOGIQUE DESTINÉ À L'ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX ARTS DE MARSEILLE

INTENTION PÉDAGOGIQUE

Le champ photographique, du fait même de la fin de son autonomie, devient poreux avec celui des arts plastiques. Il est donc sans cesse à ré-interroger. L'acte de photographie suppose un enjeu d'ordre éthique et esthétique. Il s'inscrit directement dans le réel, puis par différents systèmes de représentations, le prolonge.

L'image numérique ou argentique, sa transcription sur différents supports d'inscription, sera l'outil de traduction plastique privilégié, mais non exclusif. Notre approche de l'image se fera également sur les méthodologies d'analyse de l'image et portera davantage sur les oeuvres -les "attitudes", les auteurs porteurs de débat- et les problématiques induites, que sur une chronologie de de la photographie, même si celle ci n'est pas à négliger.

Cet ensemble sera en relation avec les autres enseignements dispensés à l'école des Beaux Arts de Marseille d'une part , et de son actualité artistique. Programmation circuits diffusion liens avec les différentes manifestations et institutions de la ville de Marseille et des invités : Artistes, historiens critiques viendront en débattre.

INTÉGRER LES ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION.

Il se définit comme une structure ouverte et expérimentale, permettant le développement de démarches créatives issues de disciplines et de pratiques différentes.

Des projets collectifs seront également initiés, en collaboration avec des auteurs d'art contemporain.

Cet ensemble de rencontres, a pour but de relier les aspects théoriques et pratiques posés par chaque projet, et d'élargir ainsi les champs de réflexions et les démarches artistiques des étudiants.

Ma proposition ne peut s'établir que dans une approche globale: en relation avec les autres champs artistiques et son actualité. Il repose sur une approche transdisciplinaire, orientée vers un travail de collaboration avec les interlocuteurs des différentes disciplines.

PROPOSITION DE COURS ET PROBLÉMATIQUE

A travers ces cours, nous nous interrogerons sur la relation entre l'espace réel et l'espace construit de l'image, qu'il s'agisse de l'image photographique ou filmique, pour voir s'il existe une histoire autonome du médium photographique?

Déroulement de cours

Le cinéma et la photographie ont souvent été saisis à partir de périodes étanches les unes par rapport aux autres.

Il s'agira ici -sans négliger les facteurs politiques sociaux et culturels- de faire dialoguer, entre eux, des regards de cinéastes et des regards de photographes.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux cinéastes dits de la "rupture": les réalistes italiens et l'école russe dits cinéastes de la "vérité". Ils convoquent la référence photographique de manière singulière.

Chacun à leur manière, ils intègrent dans leur retranscription du monde un aspect documentaire donné à la fiction par leur manière d'enregistrer le réel. Rossellini, Flaherty, Dziga Vertov viendront-éclairer et serviront de support à une réflexion sur la photographie dite plasticienne. Ils contribueront à aborder la photographie contemporaine à travers ses enjeux éthiques et esthétiques.

En effet, on ne peut envisager la photographie contemporaine sans aborder ses techniques et ses modes de diffusion qui lui sont spécifiques : les nouvelles technologies, le numérique sans se poser la question de l'enregistrement du réel.

Seront présentés les photographes dont la démarche permet de comprendre les différents systèmes de l'enregistrement du réel. Leur regard de photographe implicitement ou pas, nous pose la question du statut de l'image. Si Bustamante et ses projets portent essentiellement sur les codes picturaux et le style documentaire Jeff Wall à travers ses récits et documents le tableau photographique.

Photographes

Pierre Huygue

Bustamante

Jeff Wall

Valérie Jouve

École allemande d'Auguste Sanders -à la nouvelle objectivité- à

Gurski = chronologie histoire de la photographie allemande

Jean luc Moulène

Cinéastes

Léo Carax

Godart histoire du cinéma

Dziga Vertov l'homme à la caméra

Flaherty ,Rossellini Allemagne année zéro Rome ville ouverte

Références bibliographiques

Barthes Roland la chambre claire, notes de recherche sur quelques photogrammes d'Eisenstein

Susan Sontag sur la photographie

Dominique Baquié la photographie plasticienne

Gisèle Freud photographie et société

Walter Benjamin l'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique

Godart histoire du cinéma

Rosalind krauss le photographique

Jean françois chevrier