

AUTOUR DES FONDAMENTAUX DE LA DANSE D'HELENITA SÁ EARP - BRÉSIL

Bibliographie :

CHAIGNET, Eloa Batista Teixeira. *Cali-Coreo-Grafia: Um encontro entre a dança e a escrita*. Mémoire de Master en Science de l'art de l'Université Fédérale Fluminense, 2012.

EARP, Ana Célia de Sá. *Princípios de conexões dos movimentos básicos em suas relações anátomocinesiológicas na dança segundo Helenita Sá Earp*. In. VI Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2010.

EARP, Helenita de Sá. *As atividades Rítmicas educacionais segundo nossa orientação na ENEFD*. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2000. – [Publicação de thèse présentée en 1949 au Concurso para Livre docência da Cadeira de Ginástica Rítmica da Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil].

_____. *A dança como fator educacional*. In *Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos*. Ano I, n. 1, outubro de 1945. Rio de Janeiro. Universidade do Brasil, Escola Nacional de Educação Física e Desportos, 1945.

_____. *O Campo Psicológico da Dança Educacional*. In *Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos*. Ano II, n. 2, Junho de 1946. Rio de Janeiro. Universidade do Brasil, Escola Nacional de Educação Física e Desportos, 1946.

_____. *Atividades Rítmicas Educacionais*. In *Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos*. Ano II, n. 3, Junho de 1947. Rio de Janeiro. Universidade do Brasil, Escola Nacional de Educação Física e Desportos, 1947.

_____. *Síntese Pedagógica das Atividades Rítmicas Educacionais*. In *Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos*. Ano III, n. 5, 1948. Rio de Janeiro. Universidade do Brasil, Escola Nacional de Educação Física e Desportos, 1947.

_____. *Noticiário*. In *Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos*. Ano VIII, n. 8, 1954-1955. Rio de Janeiro. Universidade do Brasil, Escola Nacional de Educação Física e Desportos, 1945.

_____. *Sistema Universal de Dança*, manuscrito de 1980.

_____. *Fundamentos da Dança*, manuscrito de 1987.

QUEIROZ, Sheyna. « *A poética da vida em poluição : Diálogos interdisciplinares de arte, dança & sustentabilidade* ». CRAM Ediciones. Michoacán-MX, 2015.

À PROPOS DES CONFÉRENCIERS

André Meyer est chorégraphe, scénariste et réalisateur. Dans sa trajectoire artistique, parmi d'autres expériences, il a participé au «25ème Weltkongress des International Theaterinstitute» / Munich - Allemagne en 1993, qui a été suivi par Pina Bausch et son Wuppertal Tanz-Theater. En 1998, il a été récompensé en tant que chorégraphe au 9ème festival de danse Tápias / Rio de Janeiro - Brésil. En 1999, il a enseigné un cours de composition chorégraphique suivi d'une présentation à l'invitation du département Classics & General Humanities de la MontClair State University / New Jersey. Il a participé au Festival «Reconnaissance Poésie / Printemps des Poètes» / Hyères en 2007 ; les «Rencontres Soirées littéraires» / Amiens en 2008, et a également présenté la vidéo- danse «Step by Step / Pas à Pas» en Cerisy-La-Salle en 2012. En 2011, il a présenté le spectacle «Transitions» à la 2ème Foire FAPERJ Science, Technologie et innovation / Rio de Janeiro - Brésil. Docteur en Sciences et Biosciences en chimie biologique de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro. Il est professeur auxiliaire à l'UFRJ et chef de file des « Principes fondamentaux de la danse de Helenita Sa Earp : principes, processus et connexions » Groupe de recherche CNPq. Par ailleurs, il est coordinateur du laboratoire d'imagerie et de création en danse, ainsi que de la Compagnie de danse contemporaine de l'UFRJ.

Ana Célia Sá Earp est spécialiste en danse et chorégraphie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, où elle enseigne depuis 1980 en tant que professeure associée à l'UFRJ. Elle a été chef du Département d'Art Corporel de 1989 à 1999. Elle a créé et mis en œuvre un cours de licence en danse UFRJ (1993) et été coordonnatrice des études supérieures à 2000. Elle était interprète du « Groupe de Danse de l'UFRJ », maintenant appelé Cie de danse contemporaine de l'UFRJ - 1974-1984 où elle est actuellement directrice et chorégraphe, fonction qu'elle assure encore actuellement. En tant qu'interprète, chorégraphe, metteur en scène et scénariste, elle a été récompensée et elle a présenté des œuvres chorégraphiques, des performances et des vidéo-danses, ainsi que des films à l'occasion d'événements artistiques, tels que : « Je Theatrical Festival de danse » au Musée d'Art Moderne - MAM / RJ (1974), « Festival (1992), «Festival de Danse de Joinville» (1993), «12ème Festival de Danse Contemporaine» - Salvador (1993). Plus récemment, en 2005 à Dijon, elle a présenté des vidéos à l'occasion de 'L'Année du Brésil'. À la 9ème édition du Festival de Poésie Voix de la Méditerranée à Lodève - France (2006) ; au 2ème Festival international du film environnemental / «Muri Cine» à Friburgo - Brésil (2007) ; à la Maison Jules Verne d'Amiens - France (2008). Actuellement elle coordonne le Centre de «Danse, Science, Art et Création» de la Compagnie de Danse Contemporaine de l'UFRJ. En 2014, elle a créé le projet social des arts intégrés «Vila em Dança». Elle est actuellement la directrice artistique et chorégraphe du projet « corps telluriques » composé de vidéo-danses, de spectacles et d'expositions, ainsi que du projet « La Poétique des situations du corps dans l'espace » qui vise à explorer le potentiel des Fondamentaux de la danse de Helenita Sá Earp dans les productions audiovisuelles destinées à l'enseignement et à la création en danse.

CONTACT

Sheyna Queiroz : 06.47.06.39.38

Remerciements :

Philippe Guisgand / Samira Sadi / Olivier Millequand
Xavier Segers / Jean Beckelyncq / Eloa Chaignet

Inscription et réservation de places par mail :
sheynatq@icloud.com

Organisation : Sheyna Queiroz, Philippe Guisgand
http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/

Journée d'études du CEAC

AUTOUR DES FONDAMENTAUX DE LA DANSE D'HELENITA SÁ EARP - BRÉSIL

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

Théâtre des Passerelles (Bâtiment A)

Avec la participation de la Direction
des mobilités internationales
et du département Arts de la Faculté
des Humanités.

Université de Lille,
Campus Pont-de-Bois

-
rue du Barreau, Villeneuve d'Ascq

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

« La danse moderne, comme valeur esthétique et expressive, intègre l'art pour sa valeur éducative, car ses objectifs sont cohérents avec la formation du caractère et d'une personnalité saine, fondée sur la vérité et la beauté ». (EARP, 1945, p.20)

Helenita Sá Earp est professeure émérite de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), Département d'Art Corporel, elle est l'une des plus importants précurseurs de l'introduction de l'enseignement de la danse dans les universités brésiliennes. Elle a développé ses « *Fondamentaux de la Danse* », comprenant des études autour de la danse : technique, pédagogie et philosophie, qui ont été réalisées à partir des années 30.

Ses principes de création et d'enseignement sont basés sur la théorie d'Humberto Rohden : conception d'Homme total, intégral et en harmonie avec l'univers. Humberto Rohden, ainsi que Helenita Sá Earp, se fondent sur des philosophies orientales, dont Bhagavad Gita, qui préconise les principes de *Uno* (unité) et *Múltiplo* (multiplicité).

Helenita a fondé le Groupe de Danse de l'UFRJ en 1943, avec lequel elle a présenté sa recherche et des œuvres artistiques dans le cadre des festivals au Brésil et à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, au Portugal et en Hollande (Pays Bas) en 1951 et 1959. En 1959 au Musée d'Art Moderne de Rio de Janeiro ; en 1962, au 1er Festival de Danse du Brésil à l'Université du Paraná, Curitiba ; en 1965, au Congrès Mondial d'Éducation Physique et Déportées à Madrid, Espagne.

Le même groupe de danse, sous la direction d'Ana Célia Sá Earp a participé au Festival Latino-Américain de Danse Contemporaine (1991) et au Symposium International Cuballet (1992) au Mexique. En 1993, il a participé à l'ECO 92 à Rio de Janeiro et au Festival de Danse Contemporaine à Salvador, Bahia.

Actuellement, ce groupe est devenu *Cie de Danse Contemporaine Helenita Sá Earp*, sous la direction de Ana Célia Sá Earp et de André Meyer. Ils ont été invités au 15ème Festival International de Danses et d'Arts Contemporains CREAM EN LIBERTAD, en 2016 à Asunción, Paraguay.

La grande contribution d'Helenita et ses Fondamentaux à la danse était dans la non-cristallisation des formes et l'ouverture à l'intégration d'un corps comme un ensemble des possibilités dites 'infinies'.

PROGRAMME :

9h00 à 9h15 – Ouverture

9h15 à 11h15 – Projection du documentaire :

« **Dança** » - un film sur la vie et l'œuvre de Helenita Sá Earp

« Dança » se concentre sur le travail de Helenita Sa Earp, l'une des précurseurs de l'enseignement de la danse dans les universités brésiliennes en 1939. Elle est la créatrice d'une théorie de la danse qui intègre les aspects de la science, de l'art et de l'éducation, les considérant étroitement liés aux créations de l'esprit humain ; grâce à son approche ouverte et non-linéaire du XXIème siècle avec une certaine vigueur, elle est en accord avec les mouvements artistiques qui sont à l'avant-garde de la pensée contemporaine, ayant formé une génération de professionnels qui ont diffusé ces principes dans des cours supérieurs au Brésil. Ce film comprend des entrevues avec des personnalités qui étaient étudiants et/ou vivaient avec Helenita, tels Tonia Carrero, Lourdes Bastos, Angel Vianna et Rolf Gelewski.

11h15 à 11h30 - Pause

11h30 à 12h – Débat animé par Philippe Guisgand

« **Dança** : un film sur la vie et l'œuvre de Helenita Sá Earp » - avec André Meyer
Débat autour du film et échange avec le public.

12h15 à 12h30 – Projection de la vidéo-danse « **À propos du torse** » produite par la Cie de danse contemporaine Helenita Sá Earp

« *À propos du torse* » explore poétiquement de nombreuses situations entre deux interprètes qui se déplacent seulement en décubitus dorsal révélant des rencontres et des interactions intégrant toute la richesse poétique de déplacements allongés.

« *À propos du torse* » est une œuvre de la Compagnie de Danse Contemporaine de l'UFRJ, créée en partenariat avec le Laboratoire d'Image et de Création en Danse, et sponsorisé dans le cadre de l'Appel à l'Appui aux Groupes Artistiques de Représentation Institutionnelle - PROART / GARIN du Forum des Sciences et de la Culture PIBIAC / PR1 - 2016.

12h30 à 13h30 – Déjeuner

13h30 à 14h15 – Conférence avec Ana Célia Sá Earp

« **Les fondamentaux de la danse de Helenita Sá Earp : une théorie des principes et des connexions ouvertes du corps en mouvement** »

La conférence veut faire réfléchir sur les principes, les processus et les interfaces de l'enseignement et de la création dans la danse à partir du point de vue que la corporéité se présente comme mouvement, espace, forme, dynamique dans les études d'Helenita Sá Earp.

14h15 à 14h45 – Débat philosophique animé par Anne Boissière

Débat autour des principes philosophiques des Fondamentaux de la Danse.

14h45 à 15h45 – Atelier pratique avec André Meyer (accompagnement musical de Nickolas Araujo et Ananda Sa Earp)

« **Corps en ouverture** »

L'atelier cherche à explorer les interactions entre la respiration, le mouvement et la dynamique dans différentes situations corporelles dans le cadre d'une approche créative de la technique de la danse contemporaine.

Place pour 30 participants (inscriptions par mail)

15h45 à 16h – Pause

16h à 16h45 – Table Ronde avec André Meyer, Ana Célia Sá Earp, Sheyna Queiroz et Eloá Chaignet

« **Helenita Sá Earp aujourd'hui – Quelques retours d'expérience** »

Sheyna Queiroz – « **Helenita Sá Earp dans l'expérience pratique de l'interprète** »
Eloá Chaignet – « **L'importance de l'étude des 'Progressions de familles de danse' dans le développement moteur des enfants** »

André Meyer – « **Les chemins de la technique-créative dans le développement de différents types d'ateliers de danse** »

Ana Célia Sá Earp – « **Possibilités d'organisation et composition curricular des cursus de danse basés sur les Fondamentaux de la Danse de Helenita Sá Earp** »

16h45 à 17h – Clôture

Intervenants - débats :

Philippe Guisgand est professeur en danse. Il enseigne l'analyse d'œuvre et l'esthétique au Département Arts/Danse de l'Université de Lille. Il est également membre fondateur de l'Association des Chercheurs en Danse. Spécialiste de l'œuvre d'Anne Teresa de Keersmaeker, il lui a consacré sa thèse de doctorat en Esthétique des arts, trois livres ainsi que de nombreux articles et communications. De 2013 à 2018, il a dirigé le programme « Dialogues entre art et recherche » (DeAR). Il prolonge actuellement cet axe de recherche en développant un protocole d'accompagnement à la création chorégraphique à destination des jeunes artistes émergents.
<https://pro.univ-lille.fr/philippe-guisgand/>
<http://philippeguisgand.wixsite.com/mediation-danse>

Anne Boissière est Professeure à l'université de Lille où elle enseigne l'esthétique et la philosophie de l'art dans le département arts; elle est membre du Centre d'Étude des Arts Contemporains qu'elle a dirigé de 2008 à 2012. Ses recherches s'organisent à la jonction de la théorie critique, de la phénoménologie et de la psychanalyse. Partant de la musique, son travail s'est concentré d'abord sur la pensée philosophique de Theodor W. Adorno, en rapport avec les mutations du XXe siècle dans l'art. La question du mouvement, en lien avec le sentir, occupe son champ actuel de réflexion qui accorde une place importante à l'approche d'Erwin Straus. Par ailleurs, elle collabore régulièrement avec le « Musée d'art moderne d'art contemporain d'art brut » (LaM) de Lille Métropole pour le département d'art brut. Elle est l'auteure de *Le mouvement à l'œuvre, entre jeu et art*, Sesto San Giovanni, Mimésis, 2018; *Chanter Narrer Danser, Contribution à une philosophie du sentir*, Delatour France, 2016 ; *Musique Mouvement*, Paris, Manucius, 2014 ; *La pensée musicale de Theodor W. Adorno, l'épique et le temps*, Paris, Beauchesne, 2011. Elle a entre autres co-dirigé : avec Mathieu Duplay, *Vie, Symbole, Mouvement* ; *Susanne Langer et la danse*, éditions De l'Incidence, 2012 ; avec Véronique Fabbri, Anne Volvey, *Activité artistique et spatialité*, Paris, L'Harmattan, 2010 ; avec Catherine Kintzler *Approche philosophique du geste dansé, de l'improvisation à la performance*, Presses Universitaires du Septentrion, 2006.