

Le corps virtuose

Dancers, photo de František Drtikol (1930) - Courtesy of the Museum of decorative arts in Prague

Pour accompagner la rencontre Fictions-Science du 6 juin conçue par la Bpi, La Parole-Centre Pompidou et l'Ircam à l'occasion du festival Manifeste, la Bpi présente une sélection de ressources consacrée à l'apport du numérique dans la création chorégraphique contemporaine.

La danse est l'art de mouvoir le corps humain. Spontané ou étudié le geste dansé s'inscrit dans un ensemble de mouvements continus ou non. Le corps s'adapte, bouge, donne, invente, recherche la contrainte jusqu'à l'excellence. Parfois, il aspire juste à trouver le geste réparateur pour être à même de poursuivre et aller de l'avant.

Chaque geste est le résultat d'un apprentissage technique, d'un entraînement, d'une virtuosité qui trouve son expression finale lors du spectacle.

Depuis quelques années, le spectacle vivant s'associe à l'art digital, aux jeux vidéo. Il en résulte des effets scéniques lumineux ou sonores jusqu'alors inédits qui se superposent aux mouvements dansés des artistes.

La fusion entre art et science s'accroît : désormais ce sont les professionnels du mouvement, les chorégraphes et les danseurs qui intègrent le numérique au cœur même de leur dispositif créatif. L'interdisciplinarité, l'association de plusieurs matériaux ainsi que les connaissances informatiques et mathématiques, l'ingénierie et la chorégraphie permettent à de jeunes créateurs d'aller vers de nouveaux territoires de recherche en danse.

Notre sélection de ressources se décline en quatre temps :

- Mouvement, l'esthétique avant tout
- Mouvement : de la technique à la résilience
- Paroles d'artistes
- La danse s'inspire du numérique

Focus

La danse : philosophie du corps en mouvement

Lacroix, Alexandre

Paris : Allary éditions, 2024

Une exploration philosophique de la danse, qu'elle soit festive, rituelle, guerrière ou sexuelle.

L'auteur s'appuie sur des textes de quelques penseurs, mais surtout sur sa rencontre avec deux danseurs professionnels, Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion, à l'Opéra de Paris.

A la Bpi, niveau 3 : en commande

Mouvement, l'esthétique avant tout

L'esthétique est la science du beau dans l'art et la nature. La danse est la quête du geste virtuose, du geste pensé et magnifié. Les interprétations des danseurs proposent différentes lectures d'une même œuvre.

Abécédaire du corps dansant

photographies, Dominique Malaterre ; Andrée Martin

Martin, Andrée

Montréal : Éditions Du Passage, 2023

Cet Abécédaire du corps dansant est né de l'envie de combler un vide sur la question plurielle du corps dansant, et pose une réflexion sur notre rapport au corps et notre vision de celui-ci.

Ludique, poétique et non linéaire, il se décline sur un modèle kaléidoscopique. Le corps dansant y est abordé à partir d'une diversité de points de vue et d'une pluralité de dimensions.

A la Bpi, niveau 3 : **768 ABE**

L'art du mouvement

Browar, Ken, Ory, Deborah

Vanves : EPA, 2023

Des photographies accompagnées de témoignages de danseurs, de chorégraphes et de directeurs artistiques qui explorent les différents aspects de la danse contemporaine et son influence culturelle. Perle du beau livre 2024, catégorie sport et danse.

A la Bpi, niveau 3 : en commande

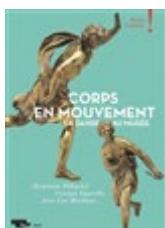
La chute

Darzacq, Denis, Chardin, Virginie

Trézélan : Filigranes, 2007

Mettant en scène les corps de danseurs de hip hop, de capoeira et de danse contemporaine, D. Darzacq réalise des photographies en suspension entre pesanteur et gravité, dans le XIXe arrondissement de Paris, à Nanterre et à Biarritz. Il présente des images baroques de corps en apesanteur : lévitation, propulsion, perte de gravité, énergie, bascule des perspectives, etc.

A la Bpi, niveau 3 : **770 DARZ**

Corps en mouvement : la danse au musée

Paris : Seuil : Louvre éditions, 2016. (Beaux livres)

Ce catalogue est consacré aux représentations de la danse dans l'histoire des arts, de l'Égypte à Calder, de la peinture à la sculpture en passant par la photographie et le cinéma. Des textes et des ateliers présentent les œuvres et les correspondances entre elles. Avec des vidéos à télécharger.

A la Bpi, niveau 3 : **7.15 COR**

Danser la peinture : pour une contre-histoire dansée de l'art

Verrière, Philippe, Paillier, Laurent

Lyon : Nouvelles éditions Scala, 2015. (Arts du spectacle)

Onze œuvres de plasticiens, de L. Fontana à Y. Klein en passant par J. Pollock ou J. Degottex ont été interprétées par autant de chorégraphes. Chaque séance dansée a été photographiée et accompagnée d'un texte qui aborde les liens entre la danse et les arts plastiques. Prix du Meilleur livre de danse de l'année 2016, décerné par l'ACTMD.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 HORV**

Esthétique de la danse : le danseur, le réel et l'expression

Beauquel, Julia

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015. (Aesthetica)

Une analyse des concepts d'expression, de technique, de style et d'interprétation. L'auteure défend la thèse d'une danse constituée d'extériorité, résultant d'une série d'interactions entre réceptivité et activité, émotion et compréhension, spontanéité et délibération, contrainte et liberté.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 BEA**

Histoires de gestes

Arles : Actes Sud, 2012

Contributions étudiant les gestes essentiels au départ de tout mouvement grâce à de nombreuses références dans l'histoire de la danse et l'histoire de l'art.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 HIS**

Vu du geste : interpréter le mouvement dansé

Roquet, Christine

Paris : Centre national de la danse, 2019. (Recherches)

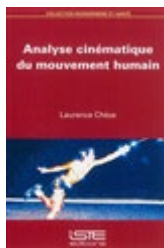
S'inscrivant dans le prolongement des théories sur le mouvement développées par Michel Bernard et Hubert Godard, une analyse du mouvement, ou geste, dansé qui interroge notamment le rapport au corps, à l'espace, aux émotions et à l'imaginaire. La circulation des savoirs de la pratique est également examinée. L'auteure fonde son propos sur des exemples

divers.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 ROQ**

Mouvement, de la technique à la résilience

La danse est à la fois un art et une technique qui nécessite de la discipline. Les entraînements répétés, les représentations peuvent occasionner des blessures et mettre les corps à rude épreuve. Aux mouvements d'entraînement viennent alors s'ajouter des "mouvements réparateurs".

Analyse cinématique du mouvement humain

Chèze, Laurence

Londres : Iste éditions, 2014. (Bioingénierie et santé)

Présente les différents aspects cinématiques du mouvement humain, pour appréhender la description quantifiée du corps. Après avoir détaillé le système d'analyse de mouvement le plus utilisé, le système optoélectronique basé sur des marqueurs passifs, l'auteure aborde les bases théoriques nécessaires au calcul de la cinématique articulaire et offre quelques applications dans le domaine clinique.

A la Bpi, niveau 3 : **612.94 CHE**

Anatomie de la posture et du mouvement : chaînes ostéo-musculaires du sujet sain et pathologie

Jully, Jean-Louis

Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2017. (Posture, équilibre et mouvement)

Ouvrage d'anatomie par chaînes musculaires, illustré de photographies afin de rendre compte de la réalité des pratiques. L'auteur livre les connaissances anatomiques nécessaires à la compréhension des mécanismes en jeu dans le contrôle postural, l'équilibration et le

mouvement chez le sujet jeune ou âgé, sain ou malade.

A la Bpi, niveau 3 : **611.1 JUL + Cairn Sciences**

Anatomie, physiologie, neurosciences du sport et entraînement : licence Staps, BPJEPS, DEJEPS

Malakoff : Dunod, 2022

Conçu pour ceux qui se destinent aux métiers liés aux activités physiques et sportives, cet ouvrage met l'accent sur la connaissance approfondie du corps humain (anatomie, physiologie, biomécanique), afin que le futur professionnel puisse proposer un entraînement adapté à tous les niveaux.

A la Bpi, niveau 3 : **796(07) MAR**

L'apprentissage des techniques corporelles

Paris : PUF, 2015. (Apprendre)

Une synthèse des connaissances scientifiques sur les apprentissages impliquant le corps et la motricité.

A la Bpi, niveau 3 : **796 APP**

La cognition spatiale

Montpellier : Sauramps médical, 2015. (Echanges en réadaptation)

Etat des lieux des données fondamentales des neurosciences. L'orientation spatiale n'est pas une simple perception mais une véritable construction cognitive. Les aspects cliniques et la rééducation sont détaillés.

A la Bpi, niveau 3 : **616.78 COG**

Un corps à construire : tonus, posture, spatialité, temporalité

Lesage, Benoît

Toulouse : Erès, 2021. (A corps)

Un ouvrage synthétique illustré pour offrir aux professionnels des outils de lecture et de travail théoriques, pratiques et cliniques autour de l'usage du corps dans les thérapies psychologiques. L'auteur expose les techniques somatiques, d'art énergétique, les thérapies manuelle ou d'expressivité mais aussi la posture professionnelle axée notamment sur la médiation corporelle.

A la Bpi, niveau 3 : **615.41 LES**

Les cris du corps

Zana, Patrice, Omori, Yoshi

Paris : Alternatives, 2004

Vendu au bénéfice de l'Agence française pour les personnes souffrant de polyarthrite, cet ouvrage présente des photographies de danseurs au moment de l'échauffement avant une représentation, puis l'expression de la grâce, du mouvement et de la violence des artistes devant le public. Un hommage aux danseurs et aux malades, qui chacun à leur façon, tentent de dépasser les souffrances du corps.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 ZAN**

Danse : anatomie et mouvements : un guide illustré pour gagner en souplesse, en puissance musculaire et en grâce

Greene Haas, Jacqui

Paris : Vigot, 2019. (Anatomie et mouvements)

Plus de 80 exercices expliqués pas à pas et illustrés par des dessins anatomiques en couleur pour mieux visualiser les muscles en action et ainsi perfectionner ses gestes. Ces exercices permettent de comprendre le rapport qui lie le développement musculaire et l'esthétique du

mouvement.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8(07) HAA**

BALISES
Le magazine de la Bpi

George Demeny, pionnier du sport et du cinéma

Article publié le 07/10/2019

balises.bpi.fr

Gestes techniques, techniques du geste : approches pluridisciplinaires

Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2017. (Histoire et civilisations)

Une approche multidisciplinaire des recherches universitaires les plus récentes relatives au geste technique, considéré comme patrimoine immatériel par la richesse inégalée des métiers vivants.

A la Bpi, niveau 3 : **62(091) BOU**

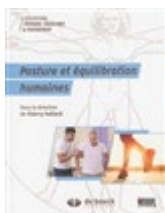
Histoire naturelle du geste

Gasc, Jean-Pierre

Paris : L'Harmattan, 2023. (Historiques. Série Travaux)

Une présentation historique du geste. S'il s'agit d'un attribut propre à l'espèce humaine, à la fois manipulation du monde extérieur et source de la communication entre individus, il résulte de la longue histoire évolutive des vertébrés.

A la Bpi, niveau 3 : **576.1 GAS**

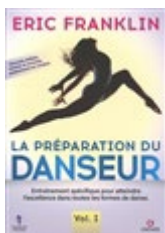

Posture et équilibration humaines

Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2016. (Posture, équilibre et mouvement)
Des enseignants et des chercheurs en Staps, en médecine physique et réadaptation et en neurosciences présentent les connaissances de base nécessaires à la compréhension de l'équilibre du corps humain, ainsi que les aspects théoriques et pratiques de la rééducation.
A la Bpi, niveau 3 : **615.4 PAI + Cairn sciences**

Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-bpi sur : cairn-sciences.info

La préparation du danseur : entraînement spécifique pour atteindre l'excellence dans toutes les formes de danse Volume 1

Franklin, Eric N.
Paris : Gremese, 2022. (Bibliothèque des arts)
Des techniques pour améliorer la technique des danseurs amateurs ou professionnels en travaillant la coordination, l'équilibre, l'alignement du corps et l'élasticité, tout en se libérant

des tensions.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8(07) FRA**

Sport : de la conscience gestuelle à la performance : par la méthode Feldenkrais

Koutchinsky, Franck
Paris : Amphora, 2019. (Amphora training)
Une présentation de la méthode Feldenkrais pour améliorer ses performances sportives en prenant conscience de ses gestes.
A la Bpi, niveau 3 : **796 KOU**

Paroles d'artistes

Les chorégraphes révèlent leur processus créatif et donnent à voir l'évolution de leur vision de la danse et des pratiques corporelles contemporaines.

Acrobates

Milan (Italie) : Silvana Editoriale, 2018
Une histoire des acrobates et du monde du cirque à travers une sélection d'oeuvres de typologies, d'époques et d'origines différentes, issues des collections du Musée du quai Branly-Jacques Chirac, du Mucem ou encore du Musée du Louvre.
A la Bpi, niveau 3 : **790.81 VER**

Actions, mouvements et gestes

Soulier, Noé

Paris : Centre national de la danse, 2016. (Carnets)

Le philosophe et chorégraphe rend compte de plusieurs manières de prêter attention au mouvement dans la danse en s'appuyant autant sur des performances classiques et contemporaines que sur des concepts empruntés aux philosophes, linguistes ou théoriciens de l'art.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 SOUL**

Compagnie Marie Chouinard

Marie Chouinard Company

Marie Chouinard ; préface, Chantal Pontbriand ; Rosita Boisseau

Chouinard, Marie, Boisseau, Rosita

Paris : Éditions Du Passage, 2010

Véritable livre-événement, Compagnie Marie Chouinard constitue la première monographie bilingue sur une compagnie de danse contemporaine au Canada. Ce superbe album retrace le parcours de Marie Chouinard, de ses premiers solos à la création de sa compagnie en 1990 et de toutes ses chorégraphies. Le lecteur est invité à pénétrer dans l'univers de chacune des performances, mais aussi dans la vie plus intime de la compagnie, grâce à de nombreuses photographies couleur, dont plusieurs sont inédites.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 CHOU 2**

La danse intégrée : danser avec un handicap

Guigou, Muriel

Paris : L'Harmattan, 2010. (Logiques sociales. Sociologie des arts)

A la suite des initiatives américaines et anglaises, quelques compagnies françaises de danse sont accessibles à des personnes handicapées. Quelles relations les artistes entretiennent-ils au sein de ces compagnies ? Quels rapports au corps le danseur handicapé suscite-t-il ?

Comment le chorégraphe intègre-t-il l'objet fauteuil dans son travail créatif ? Analyse et récits d'expériences.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 GUI**

Dances hip-hop : breaking et danses debout

Bérillon, David, Ramires, Thomas, Mustapha, Lahcen

Paris : Revue EPS, 2020. (De l'école aux associations)

Une présentation de la danse hip-hop à travers les différents styles, les prérequis nécessaires à la pratique de la discipline et les cycles d'apprentissage, entre autres. Edition remaniée, avec notamment trente pages consacrées au top rock-up rock, au footwork et aux power moves ainsi qu'une refonte complète du chapitre dédié au break.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8(07) BER**

Gestes en éclats : art, danse et performance

Dijon : Les presses du réel, 2016. (Nouvelles scènes)

Comme de contributions pluridisciplinaires (artistes, théoriciens, critiques, chorégraphes, etc.) interrogeant l'art performatif et chorégraphique contemporain. A travers une quarantaine de mots symboliques, ces études témoignent de la multiplicité et de l'hétérogénéité des sujets, des représentations scéniques et des pratiques, qui constituent les fondements de ces formes d'expression.

A la Bpi, niveau 3 : **792.84 DES**

Giselle : Mats Ek

Izzine, Agnès

Lyon : Nouvelles éditions Scala : Paris : Micadanses éditions, 2023. (Chefs-d'oeuvre de la danse, n° 2)

Présentation de Giselle, un ballet imaginé à la fin des années 1980 par le danseur et chorégraphe suédois Mats Ek. Avec une interview d'un témoin important de la pièce ainsi qu'une introduction décrivant le contexte de sa création.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 EK.. 2**

La gravité

Paxton, Steve

Bruxelles : Contredanse, 2018

Dans une évocation aux accents poétiques, le danseur retrace son parcours par le prisme de la gravité expliquant comment cette force a modulé son rapport au mouvement et guidé ses recherches sur la danse.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 PAXT 1**

La maîtrise du mouvement

Laban, Rudolf von

Arles : Actes Sud, 2007. (L'Art de la danse)

Créateur d'un système de notation chorégraphique universellement utilisé par les danseurs, la labanotation, R. von Laban (1879-1958) expose ici ses dernières théories du mouvement.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 LABA 1 edition 1994**

La méthode somatique expressive de François Delsarte : histoire, esthétique, anthropologie : de la neurophysiologie à la métaphysique

Waille, Franck

Paris : L'Entretemps, 2016. (Les voies de l'acteur, n° 27)

Une étude sur le travail corporel novateur du chanteur et pédagogue français (1811-1871) aux origines de la danse contemporaine américaine, à travers une analyse de ses observations sur les phénomènes vocaux et l'expression corporelle.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 DELS 2**

Mouvements dansés... mouvements pensés : médiations corporelles artistiques, santé et handicaps

Vaysse, Jocelyne

Paris : L'Harmattan, 2020. (Mouvement des savoirs)

Un ouvrage consacré aux intersections entre le monde de la danse et celui du soin ainsi qu'aux expériences thérapeutiques qui en sont le fruit. L'auteure aborde les phénomènes de résilience, de conscientisation ou encore d'autonomisation issus de la danse-thérapie notamment vis-à-vis du handicap.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8 VAY**

La voie du perfectionnement en danse classique

Attikov, Andréi

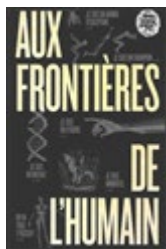
Paris : Chiron, 1997

Danseur, soliste dans la troupe du Kirov, A. Attikov propose ici une méthode pour améliorer les capacités motrices du danseur, son dynamisme et sa plasticité. Basée sur une recherche et une pratique de plus de vingt ans, sa méthode présente une soixantaine d'exercices pour améliorer la rapidité, la force, la résistance, la coordination, la souplesse et l'exécution des mouvements chorégraphiques.

A la Bpi, niveau 3 : **792.8(07) ATT**

La danse s'inspire du numérique

Les danseurs empruntent aux outils numériques pour créer autrement et découvrir de nouvelles méthodes d'écriture chorégraphique.

Aux frontières de l'humain

Paris : Muséum national d'histoire naturelle, 2021

Conçu comme un magazine, ce catalogue d'exposition examine de manière critique la question des limites de la définition de l'humain dans un monde où se pratique la sélection génétique, où les prothèses sont des objets courants et où la culture est imprégnée de la figure du cyborg et de l'humanité augmentée.

A la Bpi, niveau 2 : **5.3 CHL**

Cahiers de danse, n. 1, 2023

Titre accessible après connexion au wifi-Bpi sur la plateforme **Cairn** : cairn.info

Fait machine : code sur le fil

Lyon : Fage éd. : Caluire-et-Cuire : Angel Art Servanin, 2023. (Catalogue d'exposition)

Un panorama des multiples recherches développées par des artistes ayant recours aux nouvelles technologies dans leur processus créatif, des imprimantes 3D au prototypage numérique. Ces nouveaux outils ont permis une démocratisation de la production et fait naître des mises en commun des savoir-faire.

A la Bpi, niveau 3 : **704-94 FAI**

La neige n'a pas de sens : Adrien M & Claire B

Valenciennes : Subjectile, 2016. (In progress)

La compagnie Adrien M & Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques et celui des arts vivants. Elle place l'humain au centre des enjeux technologiques et le corps au coeur des images. Cette monographie, autour d'un long entretien avec les artistes, présente leur processus de création et de nombreux documents.

A la Bpi, niveau 3 : **79 ADR**

Par le prisme des sens : médiation et nouvelles réalités du corps dans les arts performatifs : technologies, cognition et méthodologies émergentes de recherche-crédation

sous la direction de Isabelle Choinière ; avec la collaboration de Isabelle Choinière, Andrea Davidson, Anne-Laure Fortin-Tournès, Anaïs Guilet, David Howes, Elizabeth Johnson, Joanne Lalonde, Erin Manning, Louis-Claude

Paquin, Enrico Pitozzi, Luc Vanier

Québec : PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ), 2020. (Esthétique)

Centré sur les oeuvres contemporaines synesthétiques et multimodales, Par le Prisme des sens examine les nouvelles théories et pratiques des arts corporels et de la performance contemporaine. L'ouvrage est une contribution essentielle aux discussions autour de la recherche-crédation et du corps en relation avec les médias numériques, soulignant les façons dont les nouvelles technologies touchent le corps sensoriel et somatique et révèlent le nouveau statut contemporain du corps. Une version anglaise est publiée par Intellect Books et une version espagnole par le Centro Editorial Universidad de Caldas.

A la Bpi, en ligne sur la plateforme numérique : **Bibliovox**

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi et retrouvez ensuite cette sélection pour la lire à distance sur **Bibliovox**.

Personnage virtuel et corps performatif : effets de présence

sous la direction de Renée Bourassa et Louise Poissant.

Québec : PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ), 2014. (Esthétique)

Comment les personnages virtuels interviennent-ils dans la configuration des interfaces, dans les arts de la scène, au cinéma, dans les arts médiatiques, dans les jeux vidéo ainsi que dans les mondes ludiques du cyberspace? Comment interagissent-ils avec les sujets humains? Cet ouvrage s'intéresse aux personnages virtuels et à leurs rôles en mettant en jeu les questions du réalisme de la représentation, de l'identité ou de la sociabilité.

A la Bpi, en ligne sur la plateforme numérique : **Bibliovox**

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi et retrouvez ensuite cette sélection pour la lire à distance sur **Bibliovox**.

Scènes numériques : anthologie critique

Digital stages : critical anthology

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2022. (Hors série)

Anthologie de 65 écrits de metteurs en scène et performeurs européens, américains, canadiens ou japonais travaillant avec les nouvelles technologies. Ils évoquent les grandes mutations qui touchent le théâtre, le transformant en scène numérique.

A la Bpi, niveau 3 : **79 PLU**

L'USAGE DU NUMÉRIQUE DANS LES PIÈCES DE DANSE CONTEMPORAINES. *Voir et penser.* (2021, 18 février)

Consulté le 19 avril 2024, à l'adresse doi.org/10.58079/v8tk

Disponible en ligne sur **OpenEdition.**
