

Journée d'étude

17.01.2025

Au-delà de l'olé / *Mas allá del olé*

Pratique, transmission et méthodologie
expérimentale depuis le flamenco

*Práctica, transmisión y metodología experimental
desde el flamenco*

Au Carré d'art-musée d'Art contemporain

Dans le cadre de la 35e édition du Festival Flamenco de Nîmes

Cette rencontre intervient dans le cadre des journées d'études itinérantes et internationales qui souhaitent penser les dynamiques actuelles de recherche dans le domaine du flamenco, afin d'élaborer de nouvelles perspectives sur un même objet d'étude : le flamenco, au prisme des théories critiques développées depuis d'autres champs des sciences humaines et sociales (perspectives interculturelles, décoloniales, théories du genre, *fat studies*). Il est important de repenser aujourd'hui les méthodologies à travers lesquelles nous abordons le flamenco comme un objet d'étude. En effet, le décodage de ce fait artistique ne peut plus être exposé comme un élément externe aux chercheuses et chercheurs qui s'en emparent, tant ces derniers ont un rapport à leur objet qu'il importe de circonstancier pour mettre en évidence d'où se construit le discours, duquel découlent les savoirs.

À travers ce cycle, nous invitons donc à appréhender le flamenco comme un phénomène inévitablement lié à des savoirs pratiques et incarnés, dont les ressorts d'imbrication peuvent être explicités de différentes manières. L'approche créative et incarnée dans l'élaboration et le partage du savoir est étroitement liée à la dynamique d'investigation *practice as research* (pratique comme recherche) et au statut de l'artiste-chercheur, en tant que figure hybride qui combine pleinement les capacités des professionnels et des chercheurs académiques.

Pour ces journées d'études, nous encourageons également les propositions de dispositifs croisés, unissant chercheurs, chercheuses et artistes à combiner leurs ressources respectives, pour se rencontrer et questionner à travers des dispositifs qui les déplacent.

Cette journée d'études dans le cadre du Festival Flamenco de Nîmes fait suite aux journées de mars et juin 2024, s'étant tenues respectivement au sein de la Scène nationale Pays de Montbéliard et au CN D à Lyon.

D'autres journées additionnelles se préparent en France et en Espagne pour le printemps et l'automne 2025.

Programme

10:00 > 10:30

Mots d'accueil
par la **coordination scientifique**
et échauffement

Session 1

Frontières et marges

10:30 > 11:00

Conférence-performée
Sur la mer et le compás d'ici. Un regard
transculturel sur le flamenco depuis le Mexique
par **Valeria Aguilar Altamirano**

11:00 > 11:30

Conférence
Les collectifs gitans construits « à la marge » :
redéfinitions et usages sociaux des frontières
dans les processus de construction identitaire
« à la gitane »
par **Yoanna Rubio**

11:30 > 12:00

Conversation
Corps musiqué, corps musiquant
avec **Corinne Frayssinet** et **Yinka Essi Graves**

12:00 > 12:30

Temps d'échange

Session 2

Imaginaires des corporéités flamencas

14:00 > 14:30

Conférence-dansée
Danser entre les lignes : tensions entre
théorie féministe et pratique flamenco
par **Julie Olivier**

14:30 > 15:00

Conférence-imagée
Déjouer les stéréotypes. Vers une poétique
périphérique du flamenco
par **Marjorie Nastro** et **Carolane Sanchez**

15:00 > 15:30

Conversation
Les corps du dehors
avec **Pedro Ordóñez** et **Paula Comitre**

16:00 > 17:00

Présentation performée du livre *Flamenco queer*
par **Fernando López**

17:00 > 17:03

Mots et gestes de clôture

Intervenantes et intervenants

Valéria Aguilar Altamirano est enseignante, danseuse et gestionnaire culturelle. Elle est diplômée en philosophie de l'UNAM et diplômée de l'École de ballet folklorique mexicaine Amalia Hernández. Elle codirige actuellement l'ensemble scénique Symbiosis et elle est cofondatrice du collectif Giroscopio : corps, communautés, questions, ainsi qu'organisatrice de trois éditions du colloque "Danse et philosophie au Mexique". Actuellement, elle enseigne dans le cadre d'un double diplôme entre l'Universidad Iberoamericana et l'université Lumières Lyon II. Sa recherche artistique et intellectuelle porte sur le questionnement du corporel à travers le mouvement.

Paula Comitre a étudié au Conservatoire professionnel de danse de Séville Antonio Ruiz Soler, et une fois ses études terminées, elle a rejoint le Centre de danse andalouse (CAD). En 2013, elle rejoint le Ballet Flamenco de Andalucía sous la direction de Rafaela Carrasco et en 2016, elle travaille avec la compagnie de David Coria et Rafaela Carrasco. En 2019, elle est finaliste du Concurso Internacional de Cante de las Minas. En février 2020, elle présente son premier spectacle solo, *Cámara abierta*, au 24e Festival de Jerez, où elle remporte le prix Révélation. En septembre de la même année, elle reçoit le Giraldirillo à la Biennale de Séville 2020. En février 2022, elle crée *Alegorías (El límite y sus mapas)* au Théâtre national de Chaillot à Paris. Après une résidence à Paris grâce à une bourse de l'Académie des Beaux-Arts, elle crée *Après vous, Madame* au Festival Flamenco de Nîmes et le présente à la Biennale de Séville en 2024.

Corinne Frayssinet Savy est maîtresse de conférences HDR en ethnomusicologie et arts du spectacle à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, membre du RIRRA21 et chercheuse associée à IReMus (CNRS-Sorbonne Université). Elle est membre du conseil d'administration de la Société française d'ethnomusicologie, membre de la commission scientifique de la

collection Flamenco de Editorial Universidad de Sevilla. Elle est l'auteure d'articles et de chapitres de livres sur le flamenco et les cultures musicales gitanes. Elle publie *Israel Galván. Danser le silence. Une anthropologie historique de la danse flamenca* (Actes Sud, 2009), sa traduction *Israel Galván. Bailar el silencio. Una antropología histórica del baile flamenco* (Continta Me Tiene, 2015), une édition augmentée (Actes Sud, 2025). Ses champs de recherche sont l'anthropologie de la musique et de la danse, les ontologies musicales et sonores, les théories de la performance et les techniques du corps.

Yinka Esi Graves est interprète, chorégraphe et artiste flamenco britannique. Son travail explore les liens entre le flamenco et d'autres formes contemporaines à travers un regard personnel de la diaspora africaine. Diplômée en histoire de l'art, elle a consacré les quinze dernières années de sa vie au flamenco. Le travail plus récent de Graves avec les artistes et théoriciennes Nora Chipaumire et Ama Wray a contribué à définir son travail, qui va des performances aux compositions en direct in situ, en tant qu'artiste solo et en collaboration. La première œuvre scénique solo de Graves, *The Disappearing Act*, créée au festival de flamenco de Nîmes en 2023, est le point culminant de son exploration sur l'invisibilité. Yinka Esi Graves développe actuellement plusieurs projets qui seront présentés pour la première fois en 2025-2026.

Fernando López est artiste-chercheur, chorégraphe et philosophe. Docteur en esthétique par l'université Paris 8, il allie activité artistique, recherche académique et enseignement. Depuis 2009, il dirige sa propre compagnie dans le domaine du flamenco contemporain, ayant créé plus d'une dizaine de spectacles où s'entremêlent danse, paroles et musique, voulant dépasser toutes les étiquettes esthétiques. Depuis 2020, il est membre de l'académie des arts du spectacle d'Espagne et professeur invité dans différentes universités espagnoles et françaises, où il donne des ateliers théoriques et pratiques axés sur la recherche-crédation et les questions de genre en danse. Il a collaboré à de nombreuses

publications collectives et a publié *Espejismos de la identidad coreográfica* (Los Libros de la Academia, 2015), *De puertas para adentro* (Egales, 2017), *Historia Queer del Flamenco* (Egales, 2020) et *Esto jamás podrá contarlo* (Egales, 2022). En France, sa thèse doctorale est publiée par L'Arche en 2024 sous le titre *Flamenco queer*. Il est également professeur invité dans les universités de Lille, Paris 8, UNIR et Pablo de Olavide à Séville.

Marjorie Nastro est artiste plasticienne. Elle réalise des collages numériques dont la matérialité dépend de l'espace d'exposition. Elle est titulaire d'un diplôme de l'École supérieure d'art d'Avignon, mention art, option conservation-restauration du patrimoine – profession qu'elle a exercée pendant dix ans. Spécialisée en peinture de chevalet et peinture murale, elle participe à de nombreux chantiers pluridisciplinaires et développe, autour de ces expériences, un ensemble de questionnements qui sert aujourd'hui de support d'expression à ses créations. Depuis quatre ans, elle réalise et finance ses propres projets et collabore avec des artistes comme Juan Carlos Lérica, Carolane Sánchez, Éliada Pérez Lucena, Manuel Roldán, José Galán, ou encore Pedro Ordóñez dans la réalisation de visuels (images, affiches, couvertures de livre). En 2022, elle expose au Tanzhaus de Düsseldorf, dans le cadre du Flamenco Festival.

Julie Olivier est doctorante en cinquième année et exerce en tant qu'attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Bordeaux Montaigne. Sa thèse de doctorat porte sur l'analyse de discours féministes dans des spectacles narratifs actuels de flamenco.

Pedro Ordóñez Eslava étudie la guitare flamenca depuis l'âge de huit ans et fait ses études en histoire de l'art à l'université de Séville. Il obtient son doctorat en histoire et sciences de la musique à l'université de Grenade. Il s'intéresse particulièrement à la relation entre musique, esthétique, poésie et arts plastiques contemporains, le flamenco radical et contemporain et l'éducation sonore. En 2011, il a remporté le prix des études en musicologie décerné par la Société espagnole de musicologie. Il est actuellement HDR au département d'histoire et de science de la musique de l'université de Grenade et directeur du Cátedra du flamenco à La Madraza, Centro de cultura contemporánea de l'Université de Grenade, directeur de la collection Musique de la maison d'éditions Comares et guitariste flamenco.

Yoanna Rubio a entrepris un DEUG en sciences du langage mention sociologie à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Elle a suivi une licence en sciences du langage mention psycholinguistique. Elle a poursuivi en maîtrise, des études de linguistique mention ethno-sociolinguistique. Elle a réalisé son mémoire sur la formation, les usages et les fonctions sociales du langage familier chez les Gitans de Berriac, ce qui contribua fortement à renforcer son attrait pour la discipline anthropologique. Inscrite en DEA d'anthropologie sociale et historique à l'EHESS, elle a soutenu la même année un travail de recherche sur les pratiques d'écriture des jeunes filles gitanes. Allocataire de recherche, elle a débuté un doctorat sur les processus de création identitaires, toujours chez les Gitans de Berriac. Aujourd'hui docteure en anthropologie, elle enseigne dans divers organismes de formation, à l'université Montpellier Paul-Valéry et fait de la recherche en libéral sur les questions du patrimoine culturel immatériel (rumba catalane), des rapports sociaux de sexe et des identités féminines chez les Gitans, de l'accès à une alimentation saine et durable chez les Gitans, de la débrouille en temps de crise en milieu rural et de l'isolement des jeunes ruraux.

Carolane Sanchez est maîtresse de conférences en arts du spectacle au sein de l'université de Franche-Comté (depuis 2021). Sa thèse en recherche-crédation (soutenue en 2019, dir. Guy Freixe et Aurore Després) porte sur les enjeux de mémoire, identité, transmission et expérimentation qui corroborent le flamenco contemporain. Ses travaux de recherche post-doctoraux interrogent les circulations transnationales dans les arts de la scène et du spectacle vivant (« Patrimoine vivant en ethnoscénologie »). Elle impulse des réseaux sur les épistémologies de la recherche-crédation (« Dialogues sur les enjeux de la recherche-crédation pour les sciences humaines ») et explore de façon heuristique les savoirs et gestes artistiques émergeant à l'interstice des perspectives scientifiques interdisciplinaires pour penser le vivant « Laboratoire du vivant. Muer, mûrir, mourir, et naître encore », « Maïeutique et ritualités »). Actuellement en formation d'éducation somatique par le mouvement (Body-Mind Centering), elle intègre à sa recherche les enjeux du *care* et de l'*embodiment* pour penser les liens entre arts et société. Elle mène de façon entremêlée à sa recherche universitaire son activité d'artiste-chercheuse.

Coordination scientifique

Fernando López Rodríguez, docteur en danse,
artiste-chercheur à l'université Paris 8 ,
laboratoire MUSIDANSE
Carolane Sanchez, MCF arts du spectacle à
l'université de Franche-Comté, laboratoire
ELLIADD

Partenariats académiques, artistiques et/ ou institutionnels des journées d'études itinérantes

Cristina Cruces-Roldán, Université de Séville, CICUS
Juan Carlos Lérida, Institut du théâtre de
Barcelone, Laboratorio Flamenco IT
Yannick Marzin, directeur de la Scène
nationale – Pays de Montbéliard
Amélie Casasole, Festival Flamenco de Nîmes
En collaboration avec les équipes du CN D

Contacts responsables scientifiques

carolane.sanchez@univ-fcomte.fr
contact@lraparrafernando.com

CN D

Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin cedex - France
40 ter, rue Vaubecour, 69002 Lyon - France
Licences L-R-21-7749 / 7473 / 7747
SIRET 417 822 632 000 10

Le CN D est un établissement public à caractère industriel
et commercial subventionné par le ministère de la Culture.

Présidente du Conseil d'administration
Anne Tallineau

Directrice générale
Catherine Tsekenis

Retrouvez l'ensemble de la programmation sur cnd.fr