

DANSIE

CAROLYN CARLSON

PARCOURS
DANSE

TARN
17
18

Dessin Carolyn Carlson © Alain Leprince

SOMMAIRE

Parcours danse dans le Tarn/ A la découverte de l'univers de Carolyn Carlson P.1
Carolyn Carlson, biographie P. 2
Spectacle *Crossroads to synchronicity* P.3.4
Spectacle *All that falls* P.5 / Musiques P.6/ Céline Maufroid interprète P.7
Carolyn Carlson et Alwin Nikolais, l'Opéra de Paris, la voie du Zen, Bachelard ... P.8
Carolyn Carlson, peintre et poète P.9 / Carolyn Carlson et la musique P.10
Quelques œuvres incontournables P. 11.12
Bibliographie, Vidéotheque et Contacts P. 13

PARCOURS DANSE 17-18

L'ADDA du Tarn, la Maison de la Musique et la Direction des Services Départementaux de l'Éducation nationale, le musée Toulouse-Lautrec d'Albi s'associent et proposent un parcours pour découvrir l'univers d'une artiste Carolyn Carlson.

Lecture d'œuvres, atelier de pratique danse, spectacles, exposition sont proposés pour susciter d'autres regards sur la danse.

Plongés dans un processus créatif et nourris des correspondances entre la danse, les arts plastiques, la musique, l'art contemporain, l'élève et l'enseignant sont tour à tour regardeur, lecteur, spectateur, danseur, inventeur... pour enrichir les imaginaires et construire leurs propres cheminements.

A LA DECOUVERTE DE L'UNIVERS CAROLYN CARLSON

Un parcours multiforme en plusieurs étapes :

Pour l'enseignant :

- la formation *Regards croisés* Mercredi 15 novembre 2017

Grand Théâtre Albi 13h30 à 17h30

- le spectacle : *Crossroads to synchronicity* mardi 14 novembre

Maison de la Musique à Cap'Découverte 20h30

- le *Poetry event* avec Carolyn Carlson

musée Toulouse-Lautrec vendredi 23 mars

Pour la classe :

- le spectacle *All that falls* mercredi 15 novembre

Maison de la Musique à Cap'Découverte 10h30

- des ateliers de pratique danse avec Céline Maufruid

- des lectures d'œuvres : un corpus d'extraits d'œuvres Carolyn Carlson à regarder

- une visite de l'exposition : un deuxième rendez-vous avec Carolyn Carlson aura lieu au printemps 2018 (23 mars - 27 mai) à travers « la poésie visuelle » de son expression graphique, encre, dessins, calligraphies. »

- le spectacle *Li* de Carolyn Carlson avec Chinatsu Kosakatani et Yutaka Nakata

Maison de la Musique à Cap'Découverte Jeudi 24 et vendredi 25 mai à 14h et 19h

L'aboutissement et la valorisation du parcours :

- Participation à l'une des dates des Rencontres départementales danse à l'école et au collège

Jeudi 24 et vendredi 25 mai Maison de la Musique à Cap'Découverte

Mardi 29 mai à l'Athanon à Albi

Jeudi 31 mai ou vendredi 1er juin Salle des spectacles Gaillac

Et aussi ... avec la compagnie

- **Stage de février** Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 février

Salle Haute Grand Théâtre Albi

Organisé par l'ADDA du Tarn et Le Conservatoire de musique et de danse du Tarn,

en partenariat avec la mairie d'Albi

En direction des élèves amateurs et professeurs à partir de 7 ans

- **Dansons les œuvres**

Transmission d'un extrait d'une œuvre de répertoire *Mundus Imaginalis* de Carolyn Carlson pour des professeurs de danse du département et de l'éducation nationale

Atelier avec Céline Maufruid en janvier, février

Présentation des travaux le dimanche 8 avril à Toulouse

Organisé par la plateforme des organismes départementaux en Occitanie

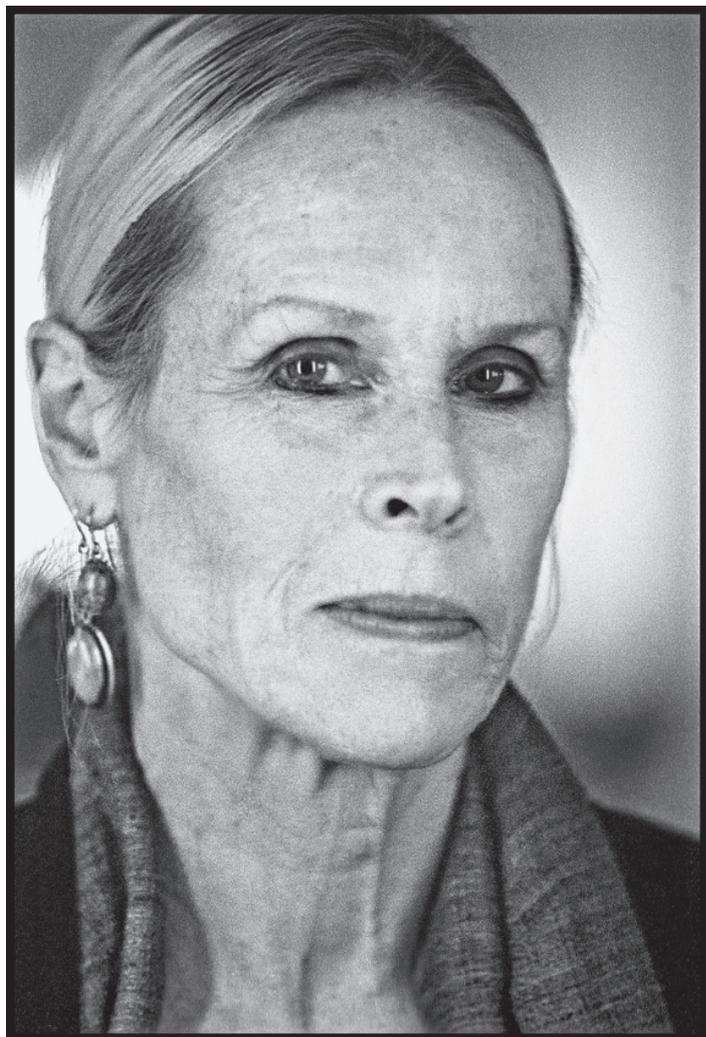
CAROLYN CARLSON

Née en Californie, Carolyn Carlson se définit avant tout comme une nomade. De la baie de San Francisco à l'Université d'Utah, de la compagnie d'Alwin Nikolais à New York à celle d'Anne Béranger en France, de l'Opéra de Paris au Teatrodanza La Fenice à Venise, du Théâtre de la Ville à Helsinki, du Ballet de l'Opéra de Bordeaux à la Cartoucherie de Paris, de la Biennale de Venise à Roubaix, Carolyn Carlson est une infatigable voyageuse, toujours en quête de développer et faire partager son univers poétique.

Héritière des conceptions du mouvement, de la composition et de la pédagogie d'Alwin Nikolais, elle est arrivée en France en 1971. Elle a signé l'année suivante, avec *Rituel pour un rêve mort*, un manifeste poétique qui définit une approche de son travail qu'elle n'a pas démenti depuis : une danse assurément tournée vers la philosophie et la spiritualité. Au terme «chorégraphie», Carolyn Carlson préfère celui de «poésie visuelle» pour désigner son travail. Donner naissance à des oeuvres témoins de sa pensée poétique, et à une forme d'art complet au sein de laquelle le mouvement occupe une place privilégiée.

Depuis quatre décennies, son influence et son succès sont considérables dans de nombreux pays européens. Elle a joué un rôle clef dans l'éclosion des danses contemporaines françaises et italiennes avec le GRTOP à l'Opéra de Paris et le Teatrodanza à La Fenice.

Elle a créé plus d'une centaine de pièces, dont un grand nombre constituent des pages majeures de l'histoire de la danse, de *Density 21,5* à *The Year of the horse*, de *Blue Lady* à *Steppe*, de *Maa* à *Signes*, de *Writings on water* à *Inanna*. En 2006, son oeuvre a été couronnée par le premier Lion d'Or jamais attribué à un chorégraphe par la Biennale de Venise. Elle est aussi Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Fondatrice de l'Atelier de Paris-Carolyn Carlson à La Cartoucherie en 1999, elle a été, avec la Carolyn Carlson Company, artiste associée au Théâtre National de Chaillot de 2014 à 2016, et poursuit aujourd'hui ses projets dans le monde entier.

Carolyn Carlson © Jean Louis Fernandez

Carolyn Carlson en quelques dates

- 1965-1971 Soliste dans la compagnie d'Alwin Nikolais
- 1974-1980 Etoile-Chorégraphe au Ballet de l'Opéra de Paris (GRTOP)
- 1980-1984 Directrice artistique du Teatrodanza La Fenice, Venise
- 1985-1991 Résidence au Théâtre de la Ville, Paris
- 1991-1992 Résidence au Finnish National Ballet et au Helsinki City Theater Dance Company
- 1994-1995 Directrice artistique du Ballet Cullberg, Stockholm
- 1999-2002 Directrice artistique de la section danse de la Biennale de Venise
- Depuis 1999 Fondatrice et présidente d'honneur de l'Atelier de Paris-Carolyn Carlson
- 2004-2013 Directrice du Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais
- Depuis 2014 Directrice artistique de la Carolyn Carlson Company
- 2014-2016 Résidence au Théâtre National de Chaillot

Spectacle tout public

Crossroads to synchronicity

Mardi 14 novembre

Maison de la Musique Cap'Découverte 20h30

Crossroads to synchronicity © Yoshi Omori

SPECTACLE *CROSSROADS TO SYNCHRONICITY*

A travers la nuit de givre
je gis éveillé. Quand le carillon du matin
résonne, mon coeur s'éclaircit
par dessus ce monde flottant et irréel
L'aube est un éveil.»
Hasegawa Shume

Pièce essentielle de Carolyn Carlson, *Synchronicity* est l'expression de sa perception sensible et éclairée de ces événements qui bouleversent le cours d'une vie. Inspirée par Jung, elle explore le sens de ces étranges coïncidences qui résonnent en soi avec une acuité particulière. Une horloge qui s'arrête lors de la mort d'un père aimé. Une rencontre qui change une destinée. Retrouver une personne chère par un hasard qui semble inouï. Ces situations surviennent lors d'émotions intenses, de circonstances singulières, de tournants décisifs. Elles se produisent aussi entre deux êtres mus par une relation très étroite : soeurs, amants, mère et enfant.

Celui qui les éprouve laisse les intentions de l'inconscient affleurer à la surface de sa conscience. C'est la nécessité qui guide alors son existence.

Sur des séquences filmées, dirigées par la chorégraphe, dont le temps prend celui de la perception subjective et émotive, les danseurs plongent dans ces eaux profondes du danger, de la rébellion, de l'amour, de la perte, du regret, de la folie, du départ et traversent ces correspondances symboliques qui métamorphosent à jamais le regard.

Interprétée par les personnalités singulières de six danseurs, cette création met à nu les aspirations vitales qui nous animent.

« Accepter ce que nous sommes et ce que nous perdons chaque jour pour renaître sous un nouveau jour et d'une manière plus lumineuse. Les préceptes de la philosophie bouddhiste sont ainsi réunis dans cette nouvelle chorégraphie. Avec «*Synchronicity*», Carolyn Carlson aboutit son cheminement et atteint un état de grâce empreint de spiritualité et de générosité. »

Odile Morain - France 3 Culturebox

Pièce pour 6 danseurs
Production automne 2017

Revisite de « *Synchronicity* »
créé en 2012 à Roubaix
Durée | 72 minutes

Chorégraphie & conception films |
Carolyn Carlson,
avec la complicité des interprètes
Assistant chorégraphique | Henri Mayet

Interprètes | Juha Marsalo,
Riccardo Meneghini, Céline Maufröid, Isida Micani,
Yutaka Nakata, Sara Orselli

Création lumière | Rémi Nicolas,
assisté de Guillaume Bonneau
Scénographie | Carolyn Carlson
et Rémi Nicolas

Conseil musical et créations sonores | Nicolas de Zorzi

Musiques / John Adams, Ry Cooder,
Tom Waits, Laurie Anderson, Bob Dylan, Alela Diane, Jean
Sibelius, Gavin Bryars, Bruce Springsteen, Henry Purcell,
Bon Iver, Clint Mansell

Costumes | Elise Dulac, en collaboration avec
Emmanuelle Geoffroy, Colette Perray, Léa Drouault,
Cécile Pineau

Collaboration films 2012 | Juliette Louste, Zahra Poo-
nawala, Olivier Madar, Vecteur M, Le Fresnoy,
Studio National des Arts Contemporains

Remerciements CCN Roubaix et le Colisée

Montage vidéo | Baptiste Evrard

Peinture scénographie | Cédric Carré

Remerciements | Fanny Alton, Fifi Karpinski

Collaboration films 2012 | Juliette Louste ; Zahra

Poonawala ; Olivier Madar, Vecteur M, Le Fresnoy, Studio

National des Arts Contemporains

Figurants films | Amélie Vallée, Maya Milet, Emilie Burc,

Gaëtan Lhironnelle, Marine Bouillon, Cédric Carré, Van-

Kim Tran, Dimitri La Sade-Dotti, Juha Marsalo, Antonia

Vitti, Sara Orselli, Céline Maufröid, Yutaka Nakata, Isida

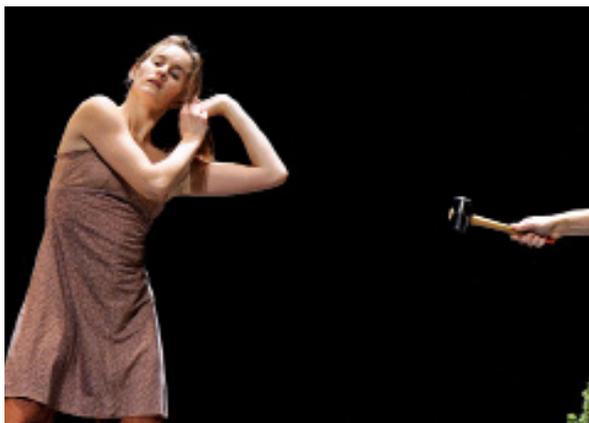
Micani, Jacky Berger, Chinatsu Kosakatani

Production | Carolyn Carlson Company

Co-production | Théâtre de Rungis

avec la collaboration du CDCN Atelier de Paris et de la
Ville de Mons-en-Baroeul

En hommage à John Davis

SPECTACLE *All that Falls*

Duo
Spectacle scolaire
Short stories
Durée | 30 min

Inspiré du livre *Le Prophète* de Khalil Gibran prônant amour et tolérance entre les êtres, le duo, un homme et une femme, construit sa relation comme un arbre de vie. L'édification de la maison, patiemment, planche après planche, enracinée profondément, est le symbole de l'édification de l'amour. Prendre soin de l'autre, de la mère nourricière revient aussi à prendre soin de soi...

Chorégraphie | Carolyn Carlson
Interprétation | Céline Maufroid et Juha Marsalo
Musiques | Bach, Michael Haydn,
Verdi (*la Traviata* par Maria Callas), Vivaldi
Conseil musical | Nicolas de Zorzi
Montage musical | Pierre-Alain Samanni
Lumières | Guillaume Bonneau
Costumes | Chrystel Zingiro et Aurélie Noble
Assistant chorégraphique | Henri Mayet

Production déléguée | Carolyn Carlson Company
Production originale | Centre Chorégraphique National Roubaix
Nord Pas de Calais

●●● Spectacle pour le public scolaire

All that falls

Mercredi 15 novembre
Maison de la Musique Cap'Découverte 10h30
Suivi d'une rencontre avec les danseurs
et Carolyn Carlson
Durée totale 50 min

11 classes inscrites, public 316
Collège Balzac 5 classes de 5ème Brigitte Blanquet, 187 élèves
Collège Saint Sulpice UNSS, Cathy Huot, 10 élèves
Ecole CE1-CE2 Tessonnières, Valérie Pennequin, 27 élèves
Ecole J.B Calvignac Carmaux CP, Patricia Falcq, 28 élèves
Ecole Jean Jaurès Carmaux CP-CM2, Stéphanie Castanier, 17 élèves
Ecole Jean Jaurès Carmaux CP-CE, Jade Cancel, 21 élèves
Ecole Bellegarde SE, Ariane Prulière, 26 élèves

MUSIQUES *All that Falls*

1- Bach, Concerto for Two Violins in D minor Allegro - 4'39
Album : "Bach Times Three" par Irish Baroque Orchestra
Editeur : RTÉ Lyric FM 2012

2- Bach, Concerto pour violon en mi mineur BWV1042 (Alegro III) - 2'53
Album : « Bach l'Essentiel »
Editeur : Harmony classics 1999

3- Vivaldi, Largo from Violin concerto in D, Opus 11, N°1 - 2'25
Album : "Relax with the Classics volume 2 - adagio"
Editeur : Lind 1987

4- Vivaldi, Ouverture to the Opera "L'Olimpiade" - 5'39
Album : "Bach, Vivaldi - ouvertures-sinfonias-concertos -
Freiburger Barockorchester »
Editeur : BMG Deutsche harmonia mundi 1993

5- Bach, Harpsichord Concerto No. 5 in F minor BWV 1056: Largo - 3'12
Album : "Relax with the Classics volume 3 - Pastorale"
Editeur : Lind 1987

6- Verdi, La Traviata - Teneste la promessa -
Addio del passato (Maria Callas) - 3'46
Album : « 100 Best Opera Classics »
Editeur : EMI 2006

7- Bach, Concerto pour violon en la mineur (Alegro I) - 4'10
Album : « Bach l'Essentiel »
Editeur : Harmony classics 1999

8- Bach, Harpsichord Concerto No. 5 in F minor BWV 1056: Largo - 3'12
Album : "Relax with the Classics volume 3 - Pastorale"
Editeur : Lind 1987

9- Vivaldi, Concerto per violoncello in re minore RV407 - 2'31
Album : "Vivaldi concerti - L'Europa Galante Fabio Biondi"
Editeur : Opus Pro

INTERPRÈTES du spectacle *All that Falls*

Céline Maufroid

Née dans le nord de la France, Céline Maufroid a été formée par l'Ecole du Centre Chorégraphique National. Elle rejoint la compagnie en 1997, interprète de nombreuses pièces de Maryse Delente et travaille avec des chorégraphes invités tels qu'Ivan Favier, Jean-Claude Gallotta, Renatus Hoogenraad, Itzik Galili, Ohad Naharin et avec Guy Weizman et Roni Haver.

De 2003 à 2004, elle se produit dans des chorégraphies d'Andy De Groat, Christine Bastin, Ivan Favier, Motaz Kabbani, Hervé Diasnas, Thomas Duchatelet, Michel Kelemenis et Rui Horta.

A partir de 2005, elle est interprète de Carolyn Carlson (*Inanna, Down by the River, Les Rêves de Karabine Klaxon, Full Moon, Water born, Eau, Present Memory, Mundus Imaginalis, Wind Woman, we were horses, Synchronicity et Now*), de Juha Marsalo (*Scène d'amour, Perle*), de Yutaka Nakata (*Poivré, salé ou sucré?*) et de Sonia Rocha (*Landscapes*). Elle crée également *Lou(p) y es-tu?* en 2011, une édition de Danse Windows pour les enfants.

TOUT SAVOIR ● ● ● Céline Maufroid, une saison dans le Tarn

| Céline assure les ateliers aux côtés de Carolyn Carlson lors de la journée Formation Regards croisés le mercredi 15 novembre au Grand Théâtre

| Céline accompagne les classes engagées dans le parcours Carolyn Carlson

| Céline crée deux petites formes dansées dans le cadre des parcours danse au musée Toulouse-Lautrec et au Centre d'art qui seront présentés à l'Athamor le mardi 23 janvier

| Elle conduit l'atelier de transmission de répertoire auprès des professeurs de danse et enseignants dans le cadre de *Dansons les oeuvres*

| Elle assure le stage les 19, 20 et 21 février au Grand Théâtre ● ● ●

Juha Marsalo

Chorégraphe et danseur finlandais, Juha Marsalo fonde sa compagnie en 2001 à Aubervilliers, après avoir été interprète de Wim Vandekeybus.

Trois premières pièces mettent en place les fondements de sa démarche chorégraphique : *Isa, Oiva et Shocking*. De 2005 à 2008, il bénéficie d'une résidence au Centre Chorégraphique National de Roubaix, durant laquelle il réalise une trilogie consacrée aux relations amoureuses : *Prologue d'une scène d'amour, Scène d'amour*, commande de Carolyn Carlson, et *Perle*. Il crée ensuite *Parfum*, avec Sara Orselli. Parallèlement, il est soutenu par Wim Vandekeybus dans le cadre du projet d'accompagnement aux compagnies Ulti'mates.

De 2009 à 2013, il est artiste associé à l'Atelier de Paris-Carolyn Carlson et y crée plusieurs pièces. Il est également le brillant interprète du *Recours aux forêts*, pièce née d'une collaboration de Jean Lambert-Wild, Michel Onfray, Jean-Luc Therminarias, François Royet et Carolyn Carlson.

Juha Marsalo incarne les personnages majeurs de nombreuses pièces de Carolyn Carlson, dont *eau, Obscure Download, Mundus Imaginalis, we were horses, All that Falls, Poetry Event, Now...* où il interprète des rôles autant de danseur que d'acteur. Il prête également sa voix pour le solo de Carolyn Carlson *Dialogue with Rothko*.

CAROLYN CARLSON & ALWIN NIKOLAÏS

Les quatre *big four* *space, time,* *shape, motion*

« L'ancienne complice du maître américain Alwin Nikolaïs (1910-1993) a su conserver la moelle de son abstraction sensible autour des quatre big four. »

Panorama de la danse coteremporaine

Rosita Boisseau

«Partout où elle va, Carolyn Carlson sème les graines d'un enseignement original et récolte ce qu'elle aime, une poésie. Elle est recherchée et appréciée pour ses qualités pédagogiques et son aptitude à révéler la capacité d'improvisation.»

Carolyn Carlson, de l'intime à l'universel, P.327
Enseigner et transmettre encore et toujours
Thierry Delcourt

CAROLYN CARLSON & La voie du ZEN

(...) « Grâce à un ami peintre, j'ai découvert la cuisine macrobiotique, la méditation zen et j'ai commencé un apprentissage du dessin calligraphique et des encres. C'était comme de revenir à une page vide, libre, en trouvant le juste trait ; alors j'ai découvert mon centre. C'était une autre révélation, celle de prendre soin de moi, et je savais que ce que je suivais là, ce n'était pas exactement une thérapie, mais plutôt une autre voie pour exprimer mon art en tant qu'esquisse et projection de pensées et de sensations.»

Extrait de Carolyn Carlson, de l'intime à l'universel, P.78
Thierry Delcourt

CAROLYN CARLSON & L'OPÉRA de PARIS

Nommée étoile de la danse contemporaine

« Au début des années soixante-dix, lorsqu'elle s'installe à Paris, puis dans le cadre de son atelier, très suivi, de 1975 à 1980 du GRTOP (Groupe de Recherche Théâtrale de l'Opéra de Paris), elle inculque ces principes qui selon elle «font exister le corps dans l'espace avec une acuité incroyable en ouvrant chacun à son propre imaginaire.»

Panorama de la danse coteremporaine

Rosita Boisseau

CAROLYN CARLSON & BACHELARD

«Il n'est pas de discussion avec Carolyn Carlson où elle ne cite pas Bachelard, philosophe et poète qui reste un phare, autant pour guider son travail de création que pour éclairer ses danseurs et son public. (...) Dans ses écrits, il est parvenu à formaliser ce que Carolyn Carlson ressent intensément et exprime intuitivement.

«Quand un rêveur de rêverie a écarté toutes les pré-occupations qui encombraient la vie quotidienne, quand il s'est détaché du souci qui lui vient du souci des autres, quand il est vraiment ainsi l'auteur de sa solitude, quand enfin il peut contempler, sans compter les heures, un bel aspect de l'univers, il sent ce rêveur, un être qui s'ouvre à lui. Soudain un tel rêveur est rêveur du monde. Le monde s'ouvre à lui. (...)»

Extrait de Carolyn Carlson, de l'intime à l'universel, P.120
Thierry Delcourt

CAROLYN CARLSON

PEINTRE & POÈTE

La danse, une poésie visuelle

« L'image et la vision sont fondamentales chez Carolyn Carlson, qui qualifie sa danse de "poésie visuelle". Les arts plastiques sont une source permanente d'inspiration comme de citation dans ses pièces. Pour celles-ci, Carlson s'entoure d'artistes visuels, s'enrichit de leur technicité, tout en restant la propre scénographe de nombre de ses spectacles. Sans avoir recours aux systèmes de notation chorégraphique Laban ou Benesh, elle dispose de sa façon particulière de noter le mouvement. Tout cela est depuis longtemps repéré et commenté au sujet de son travail de danseuse-chorégraphe. Mais composer sur scène est autre chose que composer sur la page. Et, lorsque la bnf exposa dans la galerie des Donateurs un éventail des papiers de l'artiste qui s'engageait dans une donation de ses archives à la France, je me rappelle précisément l'émotion esthétique ressentie devant une page de l'un de ses carnets exposés : un arbre posé au feuillage imperceptiblement mouvant ; il transformait la page en paysage. (...)

Extrait du catalogue *Writings on water*
Avant-propos, HÉLÈNE de TALHOUËT,
Avril 2017

I draw what I cannot dance

*Je dessine ce que je ne peux danser
Reflétant l'essentiel.
La source qui attire vers ces choses de l'éternel.
L'encre dansant sur le papier quitte l'éphémère
pour une forme de permanence, juste l'instant
de voir tandis qu'elle sèche pour, une fois encore,
disparaître danse un livre.*

Poème de Carolyn Carlson traduit par l'auteur Thierry Delcourt
Extrait de *Carolyn Carlson, de l'intime à l'universel*, P.290

CAROLYN CARLSON & LA MUSIQUE

L'improvisation au coeur de sa démarche

(...) Carolyn Carlson porte cet art (l'improvisation) à sa quintessence dans les solos qu'elle improvise en complicité avec J.Surman ou M.Portal fait de courbes fluides, de cassures ou de savants ralentis, sa gestuelle trouve des moments magiques et des fantaisies imprévisibles. (...)

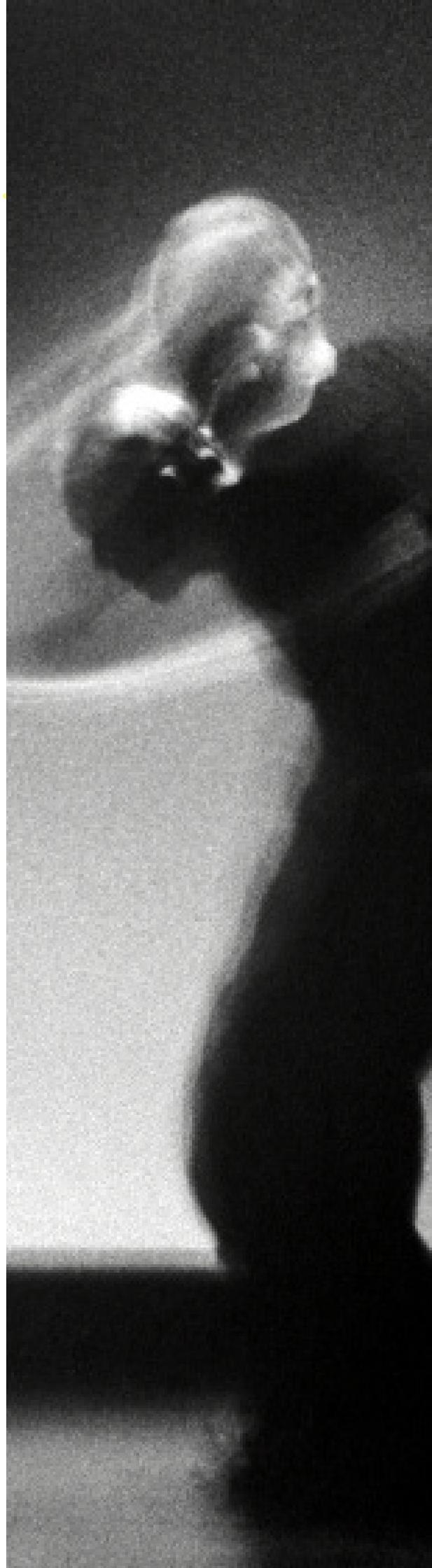
Notice Dictionnaire de la danse. Direction P.Le Moal.

Une collaboration unique avec René Aubry

Sa rencontre avec la chorégraphe Carolyn Carlson en 1978 sera un événement déterminant pour son avenir artistique. Il tombe amoureux de la danse et de la danseuse, devient son musicien attiré et sous son inspiration, compose ses premières musiques de Ballet.

Cette collaboration qui dure depuis lors, donnera naissance à de nombreux spectacles parmi lesquels *Blue Lady* (1983), *Steppe* (1990) et *Signes* (1997), couronné par une victoire de la Musique en 1998. C'est à Venise où il réside de 1981 à 1984 qu'il enregistre son premier disque.

Suivront 20 autres albums entre 1988 et 2013. L'immense chorégraphe Pina Bausch y trouvera son bonheur pour accompagner trois de ses spectacles : *Ten Chi* (2004), *Vollmond* (2006) et *Sweet Mambo* (2008), ainsi que Wim Wenders pour son film Pina.

QUELQUES ŒUVRES INCONTOURNABLES

Densité 21,5

Chorégraphie et interprétation originale | Carolyn Carlson
Musique | Edgar Varèse

Invitée le 24 Mai 1973 par le directeur de l'Opéra de Paris, Rolf Liebermann, pour une soirée *Hommages à Varèse*, Carolyn Carlson présente un solo magistral et aérien, développant une véritable poétique de l'espace sur une musique du compositeur Edgar Varèse. Ce solo marque une étape importante dans la carrière de la chorégraphe et l'avenir de la danse contemporaine en France. Les images de la silhouette à mi-chemin entre l'être humain et l'oiseau s'inscrivent dans l'imaginaire chorégraphique et révolutionnent le monde de la danse.

En 2015, soit 42 ans après la création de *Density 21.5* à l'Opéra de Paris, et 7 ans après avoir transmis son solo mythique *Blue Lady* à Tero Saarinen et Jacky Berger, Carolyn Carlson poursuit sa démarche de transmission de répertoire, et confie *Density 21.5* à la danseuse Isida Micani, membre de la Carolyn Carlson Company.

Blue Lady

Le 11 octobre 1983, Carolyn Carlson crée « Blue Lady » au Théâtre Fenice à Venise. La pièce connaît un retentissement énorme et sera représentée pendant dix ans, dans le monde entier. « Blue Lady » marque l'épanouissement d'une créatrice et d'une interprète majeure, parvenue à une maturité artistique et à une plénitude du mouvement remarquables.

L'enfance californienne inspire cette pièce à la chorégraphe : elle insuffle à la danse tendresse, gaieté ou nostalgie de moments vécus.

Carolyn Carlson installe un dialogue entre son monde intérieur et la scène où sa silhouette longiligne tourne inlassablement, légère, tandis que les pieds effleurent le sol ou s'attardent comme pour s'y enfoncer.

La perception des horizons humains tisse la structure de « Blue Lady », fascinante galerie de portraits féminins qui embrasse l'espace d'une vie.

Source Numeridanse

Chorégraphie et interprétation Carolyn Carlson musique René Aubry
Production CCN de Roubaix
Réalisation vidéo Charles Picq date du document vidéo
1984 production Maison de la Danse
Durée de l'œuvre 1h10

QUELQUES ŒUVRES INCONTOURNABLES

Signes

Créé à l'Opéra Bastille en mai 1997, *Signes* est une aventure exceptionnelle que Carolyn Carlson est amenée à vivre avec le peintre Olivier Debré, qui voulait créer un spectacle vivant incarnant le sourire autour duquel il avait réalisé une série de toiles abstraites, inspirés par ceux de la Joconde et de Bouddha. (...)

Olivier Debré savait peindre la sensation, l'émotion, le vide et le silence, le souffle et la pulsation de la vie. (...)

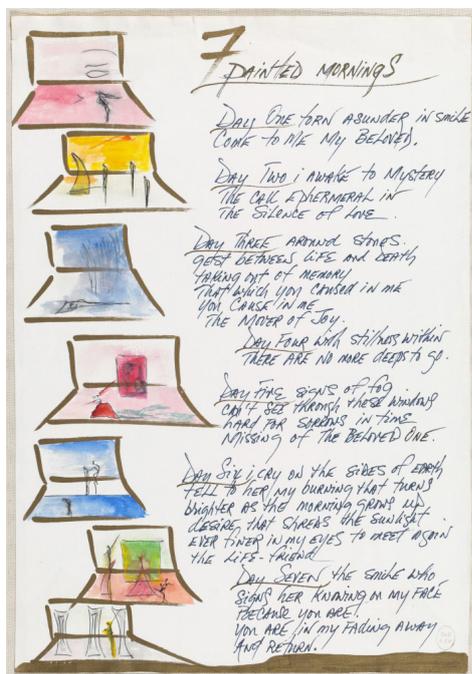
Signes se déroule en sept tableaux : *signes du sourire - Loire du matin - Monts de Guilin - Les moines de la Baltique - L'esprit du bleu - Les couleurs du Madurai - Victoire des signes.*

Carolyn Carlson, transportée par le pinceau d'Olivier Debré, transcende la vibration des couleurs en mouvement dans une poésie visuelle qui cherche l'essence du sourire et sa dimension universelle dans la sensation qui relie à l'être.

En écho, Olivier Debré signe le poème *Sourire* :

Le plus immobile des gestes
le plus subtil langage
Révélation
Echange
Projection de soi-même sur soi
Première peinture
Ombre de la joue
Première écriture
Electricité des échanges
et des chimies internes
nouvelle anatomie
incarnation
de l'âme
Signe *

*Programme de *Signes*, Opéra de Paris 1997
Extrait de Carolyn Carlson, de *l'intime à l'universel*, P.207

Signes© Carnet Carolyn Carlson

Mundus imaginalis

Cycle Chorégraphique pour musées, galeries et lieux de patrimoines | Création 2010

En dansant avec ses interprètes un cycle de grand format destiné à être diffusé et réinventé dans les musées, galeries et lieux de patrimoine, elle donne à voir avec *Mundus imaginalis* sa source créatrice : la pièce met en danse, en corps et en mouvements des tableaux, des sculptures, des vidéos, des installations contemporaines, des architectures. Comme références : Magritte, Zao Wou-Ki, Anselm Kiefer, Joseph Beuys, Egon Schiele, Rothko, Van Gogh, Warhol, Rauschenberg, Jackson Pollock, Picasso, Matisse... mais aussi les expositions et la singularité des lieux dans lesquels la pièce est en tournée. Chaque représentation sera donc unique, fonction de son environnement, toujours différent.

Interaction entre la danse, les oeuvres, les lieux et le public. Carolyn Carlson a eu l'idée de *Mundus imaginalis* grâce à l'événement emblématique qu'elle a conçu au Grand Palais en 2007 autour des sculptures d'Anselm Kiefer. Les Nocturnes au Louvre réalisées sous sa direction en mars 2010 en sont également une forme de préfiguration. Elle aime le rapport direct au public, les improvisations hors cadre.

Bernard Nauer a pu suivre tout le processus créatif de son spectacle *Mundus Imaginalis* au plus près de la chorégraphe et de ses danseurs où, à sa grande surprise, l'effort physique, la sueur, la douleur et la recherche incessante du geste exact n'excluent jamais le rire et l'humour. Une magnifique rencontre avec Carolyn Carlson, extraordinaire personnalité, émouvante, attachante, bourrée d'énergie, qui a su rester humble malgré le succès et qui donne beaucoup d'importance à la transmission de ce qu'elle a découvert en dansant, en analysant, en réfléchissant, en expérimentant, et en travaillant encore et encore.

A voir

Signes
DVD Opéra de Paris

Extraits
<https://www.youtube.com/watch?v=dnJDDCGZoG0>

Carolyn Carlson chorégraphie le Nord, de Bernard Nauer
Un documentaire de 52'

une coproduction Hikari / Pictanovo pour Weo - Distribution Ampersand
Sélection au Festival International du Film d'Art (FIFA 2012 - Montréal)
Sélection au Festival International du Film d'Art de Tel Aviv (2013)

<http://hikari.media/realisation-carolyn-carlson-chorographie-le-nord-108.html>
Bonus vidéo : <https://vimeo.com/29470047>

BIBLIOGRAPHIE, VIDÉOTHÈQUE

Ces ouvrages et DVD sont disponibles au centre ressource de l'ADDA du Tarn consultables sur place et prêt sous condition.

Pour l'enseignant

OUVRAGES DE CAROLYN CARLSON

- *Le Soi et le Rien*, trad. Anne Deriaz et Anna Maria Roffi, Actes Sud, coll. "Le souffle de l'esprit", 2001.
- *Solo, poèmes et encres*, trad. Maud Margot Bigiani, Alternatives, 2003.
- *Inanna*, poèmes de Carolyn Carlson et photographies d'Euan Burnet-Smith, ccn de Roubaix, 2006.
- *Brins d'herbe*, trad. Jean-Pierre Siméon, Actes Sud, coll. "Le souffle de l'esprit", 2011.
- *Dialogue avec Rothko*, trad. Jean-Pierre Siméon, coll. "Ekphrasis", Invenit, 2011.
- *Traces d'encre*, Actes Sud, 2013.
- *Writings on water, écrits sur l'eau, Carolyn Carlson*, Catalogue publié par Actes Sud / La piscine Roubaix sous la direction de Christian Dumais-Lvowski auteur : Hélène de TALHOUËT

PRINCIPAUX LIVRES DE PHOTOGRAPHIES

- Guy Delahaye, Carolyn Carlson, Albin Michel, 1978.
- Claude Lê-Anh, Carolyn Carlson, Paris-Venise-Paris, Actes Sud, 2010

PORTRAIT, BIOGRAPHIE, ŒUVRE

- Thierry Delcourt, *Carolyn Carlson, de l'intime à l'universel*, biographie, Actes Sud, 2015.

Pour l'enseignant et les élèves

- Marie Desplechin, *Le Roi penché* (livre-cd d'après le spectacle de Carolyn Carlson), illustrations Chen Jiang Hong, musique René Aubry, Actes Sud Junior, 2009.

Site internet

<http://carolyn-carlson.com/>

CONTACTS

ADDA du Tarn

Conseil Départemental 81 013 Albi cedex 9

Tél. 05 63 77 32 18

mail : nathalie.auboiron@adda81.com

www.adda81.fr / Contact Nathalie Auboiron

Sur la DANSE

- *Panorama de la danse contemporaine, 90 chorégraphes*, Textuel, Rosita Boisseau,
- *Le corps en mouvement, La danse au musée* Jean-Luc Martinez, Benjamin Millepied, 2016
- *Dictionnaire de la danse*, Larousse-Bordas, 1999.
- *La Danse au XXème siècle, Marcelle Michel*, Isabelle Ginot, Paris, Bordas, 1995, rééd. 1998.
- *Danse, chemin d'éducation, Pour une pédagogie de l'être*, Jacqueline Robinson, 1993
- *Éléments du langage chorégraphique*, Jacqueline Robinson, éd. Vigot, Paris, 1992.
- *L'enfant, le geste et le son, une initiation commune à la musique et à la danse*, Claire Noisette, éd. Cité de la musique, coll.
- *La danse à l'école primaire, Les guides ressources*, édition Retz, Marie Romain
- Dossier pédagogique ADDA du Tarn autour d'Oscar (Schlemmer)
- Livret pédagogique Synthèse Regards croisés nov 2008 Albi : *Traces et danses, jeux et enjeux du mouvement*
- Livret pédagogique *Exposition Les écritures du mouvement*, exposition réalisée par le CND.

Pour les élèves

- *Copain de la danse*, édition milan jeunesse, Agnès Izrine
- *Regards sur la danse, Martine Kahane, édition du Sorbier*
- *On danse ?* Nathalie Collantes, Julie Salgues, collection Autrement, Scéren CNDP, 2002.
- *L'art contemporain*, Véronique Bourouet-Aubertot, Autrement Junior Arts, 2005
- *L'art : une histoire*, Catherine Lobstein, Autrement Junior Arts, 2005
- *Toute la musique ?* Bruno Giner, Autrement junior Série art, Scéren CNDP,
- *Objectif photographie !* Isabelle Le Fèvre – Stassart, Autrement Junior,
- *Le livre : tout un roman !* Nicolas Duffour, Autrement Junior, Série Arts
- *Quel cinéma !* Catherine Schapira et Claude Reyt, Autrement Junior,
- *L'enfant et la danse*, Jacqueline Robinson, 1975, 1993
- *Danser le monde, naissance d'une chorégraphie*, Nelly Riedel, édi. Belize
- *Je danse donc je suis*, Alain Foix, Giboulées, Gallimard jeunesse

DVD pédagogie

- *DVD D'une écriture, l'autre, le corps lisière entre les arts...* Marcelle Bonjour Danse au coeur- CNDP.
- *DVD Le tour du monde en 80 danses*, Maison de la Danse de Lyon, Charles Pick
- *DVD ChorégraphieR*, Équipe départementale EPS Tarn, ADDA du Tarn
- *DVD Des idées pour chorégrapier*, Équipe départementale EPS Tarn,
- *La mallette à danser (jeu)*, CRDP Franche-comté et CCN Franche-comté
- *Cédérom Entrez dans la danse*. SCEREN-CRDP Pays de Loire
- *Livre-CD 10 ateliers sous la direction de Dominique Hervieu*, Acte sud papiers/ ANRAT