JAMES CARLÈS

DANSEUR . INTERPRÈTE . CHORÉGRAPHE . CHERCHEUR . AUTEUR
ENTREPRENEUR . DIRECTEUR ARTISTIQUE & CULTUREL

jamescarles@jamescarles.com
www.jamescarles.com

James Carlès Chorégraphe

JamesCarlesArt-TV

Centre chorégraphique
James Carlès
51 bis Rue des Amidonniers,
31000 Toulouse

Directeur du centre chorégraphique James Carlès basé à Toulouse. Il y dirige plusieurs programmes dont le *Festival Danses et Continents Noirs*, concept culturel issus des savoirs de l'Afrique et sa diaspora qui enrichissent notre réflexion sur le monde contemporain. Il travaille depuis 30 ans sur le **patrimoine de la danse moderne, contemporaine**, et particulièrement sur des productions chorégraphiques de la diaspora africaine en occident dans les champs scénique et social, du 19ème siècle à nos jours. **La recherche est chorégraphique** (théories, concepts et méthodologies clés) et **politique** (discours, géopolitique, systèmes de domination). Ce travail alimente un processus de reconstruction et de transmission de l'histoire de l'art chorégraphique.

Chorégraphe indépendant pour différentes compagnies et structures en France et à l'étranger, mais aussi pour le *festival Jazz in Marciac*, il est aussi artiste associé pour *l'Astrada Marciac* de 2012 à 2014. Il collabore avec le *Festival Jazz sur son 31*, l'opéra Carmina Burana pour le *Théâtre du Capitole*. Il répond à diverses **commandes pour de l'événementiel** (Concerts et évènements culturels dans les stades et zenith). Créateur du projet Coupé-Décalé qui associé création artistique avec la chorégraphe Sud Africaine Robyn Orlin, **conférences et réalisation de film documentaires** avec *Arte* ou la *maison de la danse de Lyon*. Récemment, il initie et co-écrit le projet chorégraphique de la trilogie des Psaumes avec les chorégraphes metteurs en scène Mark Tompkins, Heddy Maalem et Ali Moini, et porte comme **interprète** le trio *Almost everywhere* et le solo *Concerto 5.31* de la chorégraphe Carolyn Carlson.

Les activités de James Carles ont permis depuis 1989 de développer des **liens fort et productifs avec des équipes de recherche universitaires en France et à l'étranger.** Ces liens ont permis **d'éditer des articles, des supports numériques, digitaux ou d'organiser des temps forts à destination de différents publics.** À ce jour les liens les plus forts se font avec les universités telles que *Toulouse 2* (Europhilosophie, et Lettres Littérature et Arts) et *Toulouse 1 & 2* (Sociologie-Anthropologie–Ethnologie et Sciences Politiques) et le consortium universitaire international Mundus-Europhilosophie qui regroupe les universités de *Toulouse 2,* Louvain, Prague, Vienne, Coinbra, Barcelone, Salvador de Bahia. James Carlès est missionné chaque année pour plusieurs **universités internationales** telles que l'université Abdou Moumouni de Niamey au Niger et l'université catholique de Toulouse, etc.

Toute cette dynamique alimente fortement le projet artistique et pédagogique du centre chorégraphique James Carles. Elle est fait sa singularité et son identité.

INTERPRÈTE

DEPUIS 1989

Danseur Cie James Carlès Danse & Co

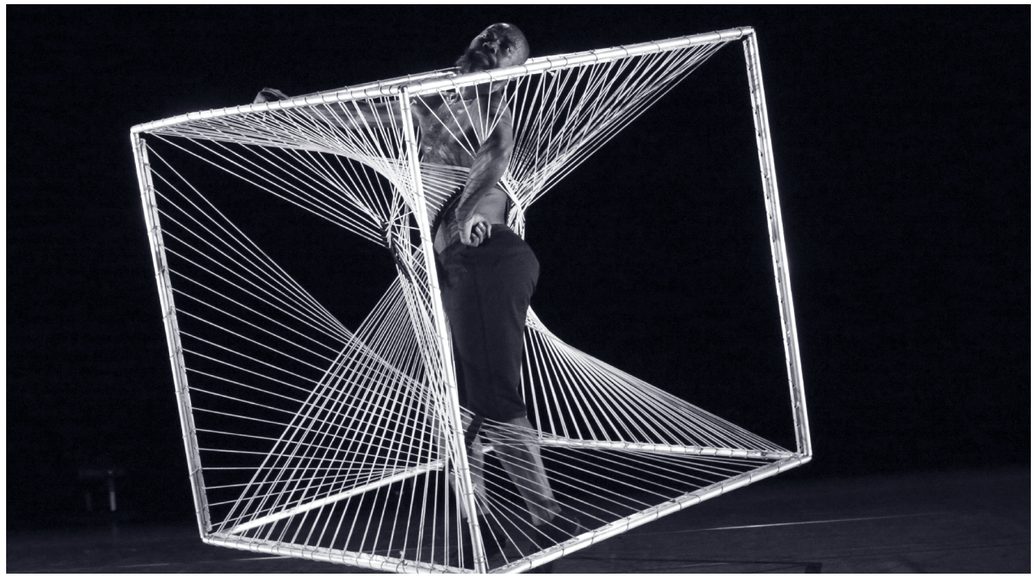
DE 1994 À 2005

Danseur pour :
Christian Canciani danseur Bill T Jones et Arnie Zane Dance Company, collectif Les Pieds Nickel Chrome, Cie Laffuste-Meric, Cie Bosphore Pierre Meurier, Cie James Carlès, Eric Stieffatre, Cie L'Hélice, Myriam Naisy, La Cie Ballet actuel Nathalie BARD, Carolyn Carlson Company, Rui Horta, Foofwa d'imobilité, Michel Broquin (théâtre), Pierre Jodolowski (compositeur) reprise du rôle de Denis Lavant dans la chorégraphie Echec et Mat de Myriam Naisy, etc.

Collaborations artistiques et chorégraphiques avec Elisa Rosati danseuse Alvin Ailey ADT, Eric Stieffatre Cirque Baroque, Christian Canciani, Anna Sanchez répétitrice, assistante et professeur chez Rui Horta, Ramon Oller, Angelin Preljocaj. Jean Marc-Matos, Emmanuel Grivet, Samuel Mathieu, etc.

DEPUIS 2005

Plusieurs collaborations avec des chorégraphes en Midi-Pyrénées, en France et à l'international : Afrique, Caraïbes, USA, Europe et Russie. Interprète solo pour Carolyn Carlson *concerto 5.31.*, trio *Almost everywhere*, Robyn Orlin, Mark Thompkins, Heddy Maalem, Ali Moini, etc.



CHORÉGRAPHE ET DIRECTEUR ARTISTIQUE

DEPUIS 1989

Chorégraphe pour la compagnie James Carlès Danse & Co avec plus de 30 créations à son répertoire. Productions et tournées en France, en Europe, en Afrique, aux Caraïbes, et aux USA.

DEPUIS 2007

Promoteur et Directeur artistique du projet *Danses noires* : reconstruction des œuvres majeures des créateurs de la diaspora africaine en occident. Plus de 15 œuvres récrées pour 14 danseurs et 5 musiciens, retraçant de façon inédite un siècle de danse en occident.

Principaux partenaires : Centre National de la danse de Pantin, Centre de développement Chorégraphique de Toulouse, Astrada Jazz in Marciac, CNDC Angers, Maison de la danse d'Istres, ainsi que les principales structures de médiation culturelle en France (ADDA et ADDM), DRAC Midi-Pyrénées (aide à la structuration), la ville de Toulouse (compagnie conventionnée), la Région Midi-Pyrénées (conventionné), le département de la Haute-Garonne, DRJSCS et le Consulat des Etats-Unis à Toulouse, le pôle Culture Jazz de Marciac

2012 À AUJOURD'HUI

Chorégraphe indépendant pour plusieurs compagnies ou structures en France et à l'étranger, pour le festival Jazz In Marciac et artiste associé l'Astrada Marciac de 2012 à 2014. Collabore régulièrement avec les Festivals Jazz sur son 31 et 31 notes d'été du conseil départemental de Haute-Garonne, diverses commandes pour de l'évènementiel. Création *Coupé-Décalé* avec le CDC de Toulouse comme producteur délégué, l'Astrada Jazz in Marciac, le CND de Pantin, le CNDC d'Angers et l'ADDA 81 comme coproducteurs fidèles. L'opéra Carmina Burana pour le Theâtre du Capitole de Toulouse. Initiateur et co-auteur du projet chorégraphique la trilogie des Psaumes avec Mark Tompkins, Heddy Maalem, Ali Moini.

JAMES CARLÈS
DANSEUR . INTERPRÈTE . CHORÉGRAPHE . CHERCHEUR . AUTEUR
ENTREPRENEUR . DIRECTEUR ARTISTIQUE & CULTUREL

DIRECTEUR CULTUREL

1989

Création de la **Cie James Carlès** qui reçoit depuis 2001 le soutien de la DRAC Midi-Pyrénnées, de la ville de Toulouse, du département de la Haute-Garonne de la région Midi-Pyrénnées, de la Direction Régionale de la Jeunesse du Sport et de la Cohésion Sociale (ACSE), du consulat des Etats-Unis à Toulouse et du Centre National de la danse à Pantin. **Création des Arts et Culture d'Afrique** (association loi 1901) : collecte et exposition d'œuvres d'arts traditionnels d'Afrique centrale (Cameroun, pays Bamiléké), exposition dans de nombreuses municipalités du sud de la France.

1992

Création de **l'Association pour la Promotion de la Culture et les Arts (APCA)** : recherche, documentation, création, formation et diffusion des expressions chorégraphiques.

1998-2018

Création du festival international Danse à Toulouse qui deviendra Danses et Continents Noirs. Axes de la programmation : La transmodernité. Les artistes invités sont Marie Claude Pietragalla, Carolyn Carlson, Cie Alvin Ailey II, Cie Georges Momboye, Bill T Jones, Elsa Wolliaston, Ingeborg Liptay, Germaine Acogny, Cie Preljocaj, Wayne Barbaste, Rick Odums, Alain Gruttadauria, Geraldine Armstrong, Bruno Agati, Redha, ect.

DEPUIS 2008

Création et direction du Festival International *Danses et Continents Noirs*. Axes de la programmation : Mémoire et patrimoine des créateurs de la diaspora Africaine, visibilité et valorisation des « danses noires » en France. Mise en place de conférences, tables rondes et colloques avec les institutions et les universités de Toulouse Mirail, le consortium universitaire Europhilosophie, l'IEP de Toulouse, Lausanne (groupe ACHAC Nicolas Bancel, Pascal Blanchard...) Paris 8 et diverses associations locales et nationales. Masterclass sur les techniques fondatrices des danses d'aujourdhui (Katherine Dunham, Pearl Primus, Germaine Acogny, également sur des esthétiques comme le Jazz, le hip hop , les danses latines...).

2018

Association avec le consortium Universitaire International Europhilosophie, pour créer le projet transdisciplinaire ***Corpus Africana*** qui mêle danse, théâtre, musique, chant, cinéma et sciences humaines. Réalisation de films documentaires sur la danse *Danses Noires* avec la maison de la danse de Lyon, *Coupé-décalé* le documentaire avec 24 images secondes, GIE grand ouest et Arte France, *L'histoire du Coupé-décalé* avec Charles Rostand à Abidjan, etc. **Rencontres écoles et pratiques amateurs en France et à l'international** avec des professeurs invités de la Alvin Ailey II Company, Bill T Jones, les Ballets nationaux de Guinée, et différentes cies jazz et hip hop.

jamescarles@jamescarles.com
www.jamescarles.com

James Carlès Chorégraphe *JamesCarlesArt-TV*

RECHERCHES

Depuis 1989

Collectage des sources liées aux expressions chorégraphiques de la diaspora Africaine en occident : fond James Carlès. Fond documentaire d'archives de plus de 4000 ouvrages, 4500 vidéos et films, 7000 disques et CDs, vinyles, bandes magnétiques ...qui sont destinés à une mise en ligne.

En 2008

Co-créateur du réseau international Africa and Diaspora Performance Consortium qui est un réseau d'entraide et de mutualisation d'artistes chercheurs en Afrique du sud, Angleterre, France, Caraïbes, USA et Brésil.

Depuis 2009

Membre De l'association IADB Usa –Canada (International Association of Black in Dance : conserve, diffuse, et assure la promotion du patrimoine Afro-américain), du réseau de Chercheurs ADAD à Londres et collabore étroitement avec l'association des Chercheurs Anacrouse (Paris 8) et le Centre de recherche IRPALL Toulouse Mirail.

2011-2020

Membres associé Laboratoire de recherche LLA Créatis lettres, langues et arts appliqués, Université Toulouse 2 Mirail

Depuis 2016

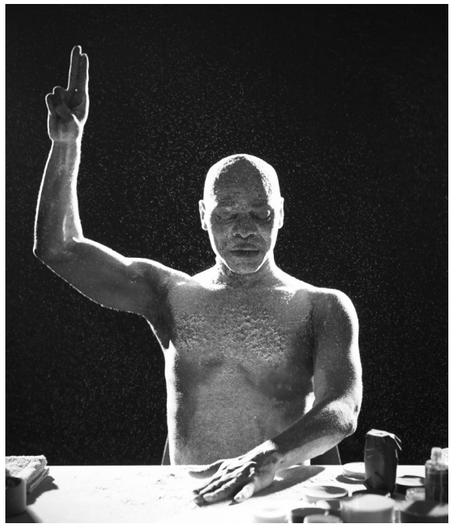
Partenaire du consortium universitaire international Mundus-Europhilosophie et du LASSP Toulouse 3.

Depuis 2015

Mise au point et développement de deux méthodes reconnues à l'international :

RESET©
Technique de mouvement à applications multiples

James Carlès Dance Methodology©
Technique chorégraphique pour artistes et penseurs



EXPERTISES

2001-2004 président de la Confédération Nationale de Danse en Midi-Pyrénées.

2006-2008 expert Drac commission aides aux compagnies chorégraphiques.

2010- 2013 membre du Conseil consultatif des Arts et de la Culture de la Ville de Toulouse et de la commission de préfiguration de la cité de la danse.

jamescarles@jamescarles.com
www.jamescarles.com

JAMES CARLÈS
DANSEUR . INTERPRÈTE . CHORÉGRAPHE . CHERCHEUR . AUTEUR
ENTREPRENEUR . DIRECTEUR ARTISTIQUE & CULTUREL

INTERVENTIONS UNIVERSITAIRES

Intervenants pour :

UNIVERSITÉ TOULOUSE 2 JEAN-JAURÈS MUNDUS EUROPHILOSOPHIE.
Développement du projet Corpus Africana. Danses et Africana, Danse et Décolonialité, RESET©.

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE - FRANCE
La posture du manager, communication non verbale, gestion et prévention des conflits, RESET©

UNIVERSITÉ TOULOUSE 3 PAUL SABATIER- FRANCE

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DU MOUVEMENT HUMAIN
Vacataire F2SMH, Analyses du secteur culturel spécialité danse.

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE, SCIENCE-PO TOULOUSE - FRANCE
Danses et Géopolitique : La circulation des danses urbaines dans le monde, le cas du Coupé-décalé.

UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI- NIAMEY, NIGER
Histoire, Cultures, théories et compositions chorégraphiques, RESET©, James Carles Dance Méthodolgy©.

CNRS
Rédaction d'articles avec la théoricienne anglaise Funmi Adewole.

CREPS TOULOUSE - RANGUEIL
1995 - 1999 formation du Brevet d'Etat en gymnastique danse et disciplines associées, Technique James Carlès, composition chorégraphique, préparation physique, RESET©.

CONFERENCES TRAITÉES

- Les langages du corps
- Les racines Afro-américaines de la danse Jazz
- Du lindy hop au hip hop
- Oeuvres, techniques et pensées Katherine Dunham
- Oeuvres, techniques et pensées Pearl Primus
- Jazz et hip hop en France entre rupture et continuité
- Jazz "nouveau concept": comment concilier demarche identitaire, creation contemporaine et pensée universaliste ?
- Danses Noires : Les danses de l'esprit
- Danses Noires !
- Une histoire de la danse Afro-américaine.
- Mémoires fragmentées : une histoire de la danse Afro européenne des années 1920 à nos jours
- Coupé-Décalé: Quand les villes dansent !
- Temps, Espace, Qualité de mouvement dans les danses actuelles
- Les relations musique et danse en chorégraphie
- Du Jazz au contemporain
- Du Classique au contemporain
- Les techniques du corps dans les danses d'afriques et de sa diaspora
- Les danses populaires d'afrique et de sa diaspora : Une parole artistique et politique.
- Quand les villes dansent : Danser l'interdit
- La danse contemporaine Africaine : Une révolution culturelle ?
- Le swing ?
- L'animisme et les danses d'Afrique et de sa diaspora.
- Danse Jazz et Musique Jazz de l'émancipation à l'érrance ?
- Panorama de la danse Jazz
- Panorama de la danse Jazz en France

jamescarles@jamescarles.com
www.jamescarles.com

James Carlès Chorégraphe
JamesCarlesArt-TV

PÉDAGOGUE ET CONFÉRENCIER

Depuis 1989 professeur invité en Suisse, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Sénégal, Brésil, Mexique, Pérou, Chine, Cameroun, Russie, Ukraine, Biélorussie, Caraïbes, USA, Océan indien, Pacifique, etc. Intervient dans différents centres de formation et universités en France et à l'étranger. De 2005 à 2010 formateur en STAPS. Intervient régulièrement auprès de publics scolaires, amateurs, quartiers périphériques, milieu ruraux, centre sociaux, etc. Speaker pour TEDx autour des danses et sociétés et conférencier pour des journaux nationaux La Tribune. Intervenant comme conférencier pour les universités (Paris 8, Mirail, Moscou, Denver, Pointe-à-Pitre, Niger...), intervenant au Centre National de la Danse, aux Hivernales d'Avignon, aux CDC de Toulouse et Bordeaux, INA Institut National Audiovisuel Toulouse, pour des scolaires (inspection académique de Toulouse, réseau ADDA ADDM), dans le cadre des actions de sensibilisation de la Compagnie et pour diverses associations en France. Rédaction de plusieurs articles, essai et de quatres films documentaire Mémoires fragmentées + Coupé-décalé + Danses Noires.

AUTEUR
2019 *Danses et Continents Noirs, Une autobiographie* Essai en cours
2007 *Animisme Danses d'Afrique et diaspora* Essai non publié
2015-2020 *Le RESET : Le livre des transformations*
2015-2020 *La JC Danse : Danse & Transmodernité*
Rédaction d'articles pour le CNRS avec la théoricienne anglaise Funmi Adewole.

DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE

Depuis 1998, créateur et directeur du centre chorégrahique James Carlès à Toulouse, établissement supérieur d'enseignement artistique. Centre reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication (loi de 1988), conventionné par la région Midi-Pyrénées, en partenariat avec l'université du Mirail et l'université Paris VIII (9 salariées TP administratifs, 55 professeurs, plus de 3000 élèves amateurs et professionnels par an).

Mise en place d'actions de formations continues et stages. Plus de 189 artistes/chorégraphes invités par an. Plus de 6 million de vues par an sur Facebook.

jamescarles@jamescarles.com
www.jamescarles.com

James Carlès Chorégraphe *JamesCarlesArt-TV*

JAMES CARLÈS
DANSEUR . INTERPRÈTE . CHORÉGRAPHE . CHERCHEUR . AUTEUR
ENTREPRENEUR . DIRECTEUR ARTISTIQUE & CULTUREL

FORMATIONS

Modern'dance

ALVIN AILEY AMERICAN DANCE CENTER

TECHNIQUE LESTER HORTON
Professeurs
Ana Maria Fortsythe, Régina Larkin, Ray Tadio, Freddy Moore, Tee Ross

TECHNIQUE KATHERINE DUNHAM
Professeur
Joan Peters

TECHNIQUE MARTHA GRAHAM
Professeur
Brenda Baden-Semper

Limon Institute

TECHNIQUE JOSÉ LIMON
Professeurs
Alan Danielson, Jim May, Carlos Orta, Sue Bahard, Risa Steinberg. Cours avec Donald Mc Kayle Cie José Limon, séminaires avec Donald Mac Kayle au sein de la compagnie José Limon' NYC

Dance Space Inc

TECHNIQUE SIMONSON JAZZ
Professeurs
Linn Simonson, Katiti King

Modernes et contemporains

Technique Graham à The Place ainsi que la technique Humphrey/ Limon au Greenwich Dance Agency à Londres avec David Steele et Clare Baker Stages, Doug Elkins (Postrap), Bruno Collinet, Leslie Partridge.

TECHNIQUE TRISHA BROWN
Stages avec Kevin Wynn, Ingeborg Liptay, Christian Canciani, Heidi Henderson

Jazz et Classique

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE TOULOUSE
Professeurs
Irina Radkievicth, Jeanne Albertini,

STAGES
Professeurs
Jazz : Cecilia Martha, Susie Taylor, de 1989 à 1994 Broadway Dance center, Steps (NYC), divers intervenants...
Classique : Sara Neece, Marie-christine Gisèle Ayé

Danse africaine traditionnelle

Initié aux danses et musiques traditionnelles d'Afrique Centrale (Cameroun) puis en stage avec Germaine Acogny, Aïda Capeau.

Danse caribéenne afro-américaine

Pratique intensive aux danses et musiques : Samba, Batucada, Mambo, Blues, Swing, Rumba, Funk, Disco, Soul, cie Arnodo Brazil etc.

Danse hip hop

De 1978 à 1993 nommé ambassadeur de la Zulu Nation par Afrika Bambaataa.

DIPLÔMES

Dispensé de Diplôme d'Etat de professeur de danse pour renommée particulière.
Admissibilité CA professeur de Danse

BAC C
Lycée Polyvalent du Mirail Toulouse

DEUG CHIMIE PHYISIQUE
Université Paul Sabatier Toulouse

DA GESTION/CREATION D'ENTREPRISE ESA Purpan et FESIC (Fédération d'Ecole d'ingénieur et de Commerce)

INGENIEUR AGRONOME (ESAP TOULOUSE PURPAN)

jamescarles@jamescarles.com
www.jamescarles.com

James Carlès Chorégraphe *JamesCarlesArt-TV*