Carnet de danse

. Danse, Expression, Abstraction.

Avec le soutien et les conseils avisés des équipes pédagogiques du Centre National de la Danse

Danse et expression

A- Définitions

<u>Les émotions</u>: ce sont des réactions **physiques** et **immédiates** à une expérience plaisante ou déplaisante... C'est ton corps qui réagit: il tremble, il se raidit, il se décontracte... Ton cœur s'accélère, ton ventre se resserre, tu es en sueur, tu ris, tu pleures, tu cries, tu bafouilles, tu bégaies...

Il y a quatre émotions de base : La tristesse, la peur, la colère et la joie.

<u>Les sentiments</u>: c'est notre cerveau qui reçoit ces émotions et qui essaie de les comprendre. Tu peux alors en parler, les raconter, les expliquer. Il y a beaucoup de sentiments comme le bonheur, l'inquiétude, la jalousie, l'envie, l'amour, l'injustice, la culpabilité, etc.

<u>S'exprimer</u>: manifester ses sentiments, son émotion, sa pensée ... Tu parles, tu ris, tu pleures, tu danses, mais aussi tu écris, tu dessines, tu peins, tu sculptes.

1/ Coche les verbes qui représentent pour toi un moyen de « s'exprimer ».

2/ Coche les métiers dont l'activité est de <u>transmettre</u> les sentiments, les émotions ...

1/ Verbes	4
Manger	
Rire	
Boire	
Chanter	
Pleurer	
Danser	
Ecouter	
Parler	
S'asseoir	
Peindre	
Respirer	
Crier	
Ecrire	
Travailler	
Conduire	
Sculpter	

27 77(81:813	4
Le comédien	
Le boulanger	
L'artiste peintre	
L'acteur	
Le boucher	
L'informaticien	
Le sculpteur	
Le chef d'entreprise	
Le chauffeur de taxi	
Le danseur	
Le professeur des écoles	
Le médecin	
Le garagiste	
L'écrivain	
Le routier	
Le vigile	

2/ Métiers

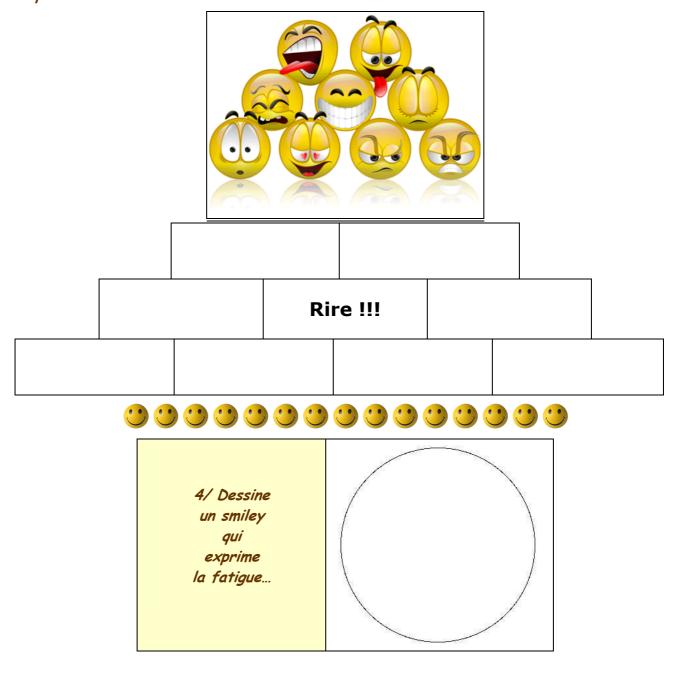
B/ Expressions du visage et du corps.

B1/ L'expression des « smileys » et des « émoticones ».

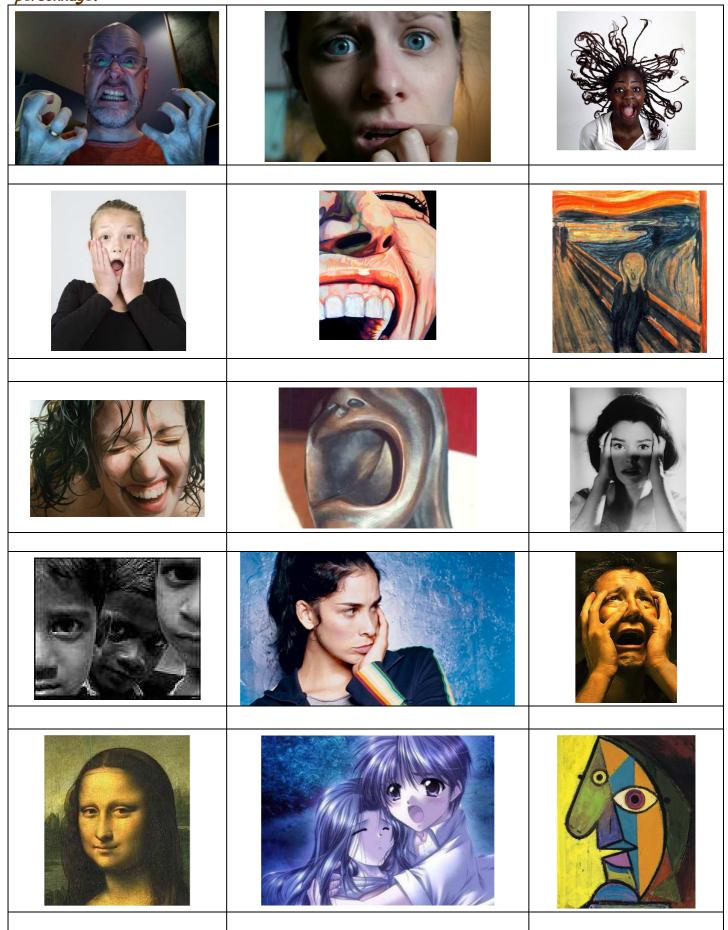
Les **smileys** que l'on trouve sur Internet sont des dessins stylisés, coloriés en jaune. Ils expriment des sentiments.

3/ Trouve le verbe qui pour toi correspond le mieux à chaque smiley, et écris-le dans la case qui correspond :

B2/ Visages, expressions et sentiments.

5/ Ecris un mot ou une phrase à chaque fois différent(e) pour exprimer le sentiment de chaque personnage.

B3/ Expression et « état de danse ».

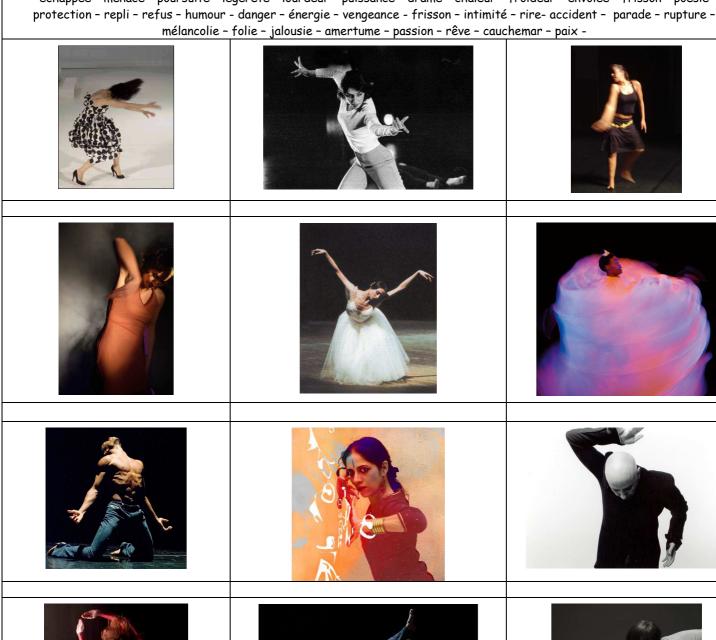
« L'état de danse » c'est ce que le danseur exprime avec son corps.

Il fait « parler son corps »: Il se déplace, il saute, il s'arrête, il repart, il va au sol, il s'immobilise. Il bouge vite, lentement, de façon saccadée...

Son corps a un langage: Par tous ses déplacements, son énergie, son rythme, ses mouvements, ses immobilisations, il exprime des émotions et des sentiments pour les transmettre aux spectateurs ...

6/ Choisis un ou deux mots qui expriment pour toi « l'état de danse » de ces artistes.

douceur - fuite - paresse - aide - séduction - attente - courage - fierté - volonté - ivresse - beauté - tristesse - force - douceur - échappée - menace - poursuite - légèreté - lourdeur - puissance - drame - chaleur - froideur - envolée - frisson - poésie protection - repli - refus - humour - danger - énergie - vengeance - frisson - intimité - rire- accident - parade - rupture -

B4/ Expression et sculpture

Auguste Bartholdi 1834/1904

Créateur de la Statue de la Liberté, New-York

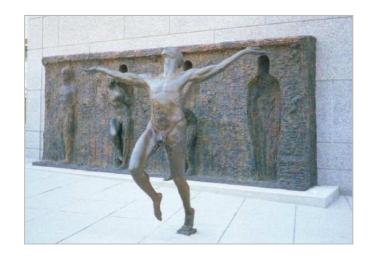

7/ En quoi cela exprime la liberté?

Zeno Frudakis a réalisé cette sculpture à Philadelphie aux Etats-Unis.

Il l'a appelée « Freedom » (Liberté).

8/ En quoi cela exprime la liberté ?

César, sculpteur. 1921/1998

« Expansion, Mémoire de la **liberté** »

9/ En quoi cela exprime la liberté ?

7

C/ Poésie, roman, danse, couleurs et sentiments

10/ Ecris les sentiments, les émotions que chaque couleur t'inspire :

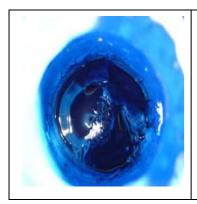
Blanc: Exemples: Energie, angoisse, force, quiétude, colère, pureté, Violet: tendresse, amour, calme, vengeance, douceur, Rouge: inquiétude, jalousie, bonheur, tristesse, sagesse, peur, Jaune: enthousiasme, agression, admiration, respect, rage, prudence, affection, Rose amitié, faiblesse, doute, passion, triomphe, Orange mélancolie, solitude, espérance, riqueur, Bleu courage, paresse, etc. Vert:

Poèmes en couleurs de pleurs et de rires :			
11/ Complète les deux poèm	es par les mots de ton choix (avec ou sans rime) :		
On peut pleurer rouge,	On peut rire rouge,		
ce sont des larmes de	c'est un éclat de		
On peut pleurer vert,	On peut rire vert,		
ce sont des larmes en	c'est un éclat de		
On peut pleurer noir, On peut rire noir,			
ce sont des larmes de	c'est un éclat de		
On peut pleurer rose,	On peut pleurer rose,		
ce sont des larmes en	c'est un éclat de		
On peut pleurer gris,	On peut pleurer gris,		
ce sont des larmes de	c'est un éclat de		

12/ Invente un poème où tu mêles « couleurs et sentiments ».

13/ Réfléchis sur le sens de cette phrase extraite d'un poème de Paul Eluard...

« La terre est bleue comme une orange. »

14/ En quoi cette phrase est originale ?

15/ Invente quelques phrases poétiques similaires avec :

Le ciel est _____ comme un (e) _____ La lune est _____ comme un (e) _____ La mer est _____ comme un (e) _____ La terre est _____ comme un (e) _ Le soleil est _____ comme un (e) __

Turner Venise, 1844 Galerie Tate, Londres

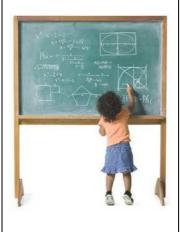
Le Parlement 1904 Musée d'Orsay, Paris

Van Gogh La nuit étoilée 1889

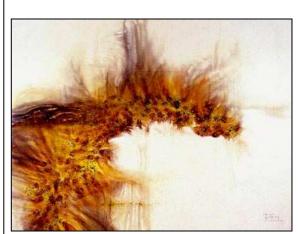
16/ Lis le poème de Jacques Prévert, puis invente à ton tour un poème qui a pour titre « Le petit Génie ».

Le Cancre de Jacques Prévert.

Il dit non avec la tête Mais il dit oui avec le coeur Il dit oui à ce qu'il aime Il dit non au professeur Il est debout On le questionne Et tous les problèmes sont posés Soudain le fou rire le prend Et il efface tout Les chiffres et les mots Les dates et les noms Les phrases et les pièges Et malgré les menaces du maître Sous les huées des enfants prodiges Avec des craies de toutes les couleurs Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du bonheur.

Peinture de Zao Wou Ki

17/ Dessine la femme décrite par Charles Baudelaire dans l'extrait de poème suivant :

« Avec ses vêtements ondoyants et nacrés, Même quand elle marche on croirait qu'elle danse,

Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés

Au bout de leurs bâtons agitent en cadence... »

Charles Baudelaire

18/ Explique comment tu comprends les citations suivantes :

18/ Explique comment tu comprenas les c	indirens surrantes .
« Danser C'est dire plein de choses sans dire un mot. » Buenaventura (chanteur)	→
« Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde ». Friedrich Wilhelm Nietzsche (écrivain)	→
« Une danse est un poème » Diderot (écrivain)	→
« La danse un minimum d'explication, un maximum de sensations. » Maurice Béjart (danseur-chorégraphe)	→
« Chaque jour, il faut danser, fût-ce seulement par la pensée. » Nasman de Braslav (écrivain)	→
« L'œuf ne danse pas avec la pierre. » Proverbe africain	→

René Magritte « Le modèle rouge »

19/ Sur une grande feuille A3, illustre ce poème :

"J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse."

Arthur Rimbaud

20/ Lis le texte ci-dessous, puis souligne ou surligne dans cette chanson d'Edith Piaf, tous les mots qui expriment « le corps en mouvement » : ***

21/ Lis le texte de cette chanson de Nougaro :

444

Claude Nougaro

La foule

Je revois la ville en fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent autour de moi Et perdue parmi ces gens qui me bousculent Étourdie, désemparée, je reste là Quand soudain, je me retourne, il se recule, Et la foule vient me jeter entre ses bras...

Emportés par la foule qui nous traîne Nous entraîne Écrasés l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort Nous pousse, enchaînés l'un et l'autre Et nous laisse tous deux

Entraînés par la foule qui s'élance Et qui danse Une folle farandole Nos deux mains restent soudées Et parfois soulevés Nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux Épanouis, enivrés et heureux...

Épanouis, enivrés et heureux.

Et la joie éclaboussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras...

Emportés par la foule qui nous traîne
Nous entraîne
Nous éloigne l'un de l'autre
Je lutte et je me débats
Mais le son de sa voix
S'étouffe dans les rires des autres
Et je crie de douleur, de fureur et de rage
Et je pleure...

Entraînée par la foule qui s'élance Et qui danse Une folle farandole Je suis emportée au loin Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné

La danse

Petits chats, petits rats avec nos frêles os Nous allions à l'école de danse A la barre de chêne se pliaient les roseaux De nos corps amoureux de cadences

La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau Nous allions à l'école de danse

Face à la grande glace, petits canards patauds Nous vivions pour le bonheur insigne De voir nos blancs tutus reflétés par les eaux Du lac noir où meurt La Mort du Cygne

La danse est une étoile, qu'elle est loin, qu'elle est haut Sur les pointes on lui faisait des signes

Dans un coin du studio, le piano convolait Hardiment vers des prouesses russes Et le plancher des vaches de son mieux décollait Sous nos pieds ivres de sauts de puce La danse est une bête, la sueur est son lait Le désir, sa coutume et ses us

Alors, chacun les bras en coeur, corps à couteaux tirés Se tendait vers la ligne suprême Vers les extrémités d'un ciel, d'un soleil délivré De la nuit et de ses théorèmes

La danse est un espace où les ronds sont carrés O ù le temps, ô miracle, nous aime

Sur des rythmes d'Astaire, des tambours brésiliens Elle danse, la Danse, elle danse Pas par pas, bond par bond, elle brise les liens De nos poids épris de transcendance **Paysanne est la danse, le cosmos est son grain** En sabots de satin, le balance

Petits chats, petits rats avec nos frêles os Nous allions à l'école de danse A la barre de chêne se pliaient les roseaux De nos corps amoureux de cadences La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau Nous allions à l'école de danse

nnn n

Et que je n'ai jamais retrouvé...

... Puis, explique oralement ces phrases :

a/ « La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau »
b/ La danse est une étoile, qu'elle est loin qu'elle est haut
c/ « La danse est une bête, la sueur est son lait »
d/ « La danse est un espace où les ronds sont carrés »
e/ « Paysanne est la danse, le cosmos est son grain »

22/ Relie chaque expression à sa définition :

Ne savoir sur quel pied danser •	• Devenir fou
Danser de joie •	• Se venger de quelqu'un
Danser la danse de Saint Guy •	• Etre hésitant, incertain
Faire danser quelqu'un •	Diriger, commander
Entrer dans la danse •	• Donner une correction
Coller une danse •	• Participer
Mener la danse •	• Etre heureux

23/ Lis à voix haute l'extrait du « bourgeois gentilhomme » de Molière ...

ACTE I, Scène première

(Le maître à danser explique l'intérêt de la danse) ...

MAÎTRE à DANSER: Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire; les applaudissements me touchent; et je tiens que, dans tous les beaux arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues; et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées.

... Puis explique les phrases suivantes :

« je me repais un peu de gloire »	
« Les beaux arts »	363
« c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots »	
« que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide »	
« des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art »	MOLIÈRE (JEAN BAPTISTE POQUELIN) NÉ À PARIS LE 15 JANVIER 1622, MORT, LE 17 FÉVRIER 1623,
« ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées »	

D/ Mots dansés

D1/Glossaire, lexique

A

Accélérés (mouvements) : mouvements de plus en plus rapides

Amplitude (mouvements) : écart entre le mouvement le plus petit et le mouvement le plus grand

Asymétriques (mouvements): mouvements dissemblables, différents ex.: Le bras gauche se lève, le bras droit tourne...

<u>D</u>

Décélérés (mouvements) : mouvements que l'on ralentit

Dissociés : voir « Asymétriques »

E

Energie : tension musculaire nécessaire au mouvement, variant de peu à beaucoup

En extension (mouvements): tendus, allongés

Explosifs (mouvements): avec soudaineté, avec beaucoup d'énergie

<u>F</u>

Fictif: imaginaire

Fluides (mouvements): non heurtés, non saccadés

Ι

Improvisation : danser sans avoir préparé sa danse

Intentionnellement: volontairement

Interpréter : danser avec émotion devant un public

Ρ

Parallèles : identiques, symétriques **Production :** danse, chorégraphie

Propos: message: ce que je veux exprimer, raconter

R

Répétitif: toujours la même chose (même mouvement, même phrase dansée...)

Ressenti : ce que j'éprouve, l'émotion que cela me donne Rupture : arrêt ou changement soudain de rythme, d'espace

Rythme : répétition dans le temps d'un geste, d'un son

S

Saccadés (mouvements) : mouvements irréguliers

<u>T</u>

Tempo: rythme

٧

Varier : changer, diversifier, ne pas faire tout le temps les mêmes mouvements

Dossier JL GOSSMANN CPD EPS IA 93 Education nationale

12

D2/ Mon réservoir de mots dansés :

l'énergie - le temps - l'espace - l'autre -

Se traîner Se rétrécir Se recroqueviller Se mettre en boule Se blottir S'enrouler S'accroupir Se ramasser Se renverser S'allonger Onduler Tourner Tournoyer Glisser Flotter Voler	Monter S'élever Se redresser Se suspendre S'alléger S'alourdir S'élever S'étirer S'étendre Se grandir Ramper Se lever S'asseoir Balancer S'équilibrer Tomber Chuter Trébucher S'écrouler	Pousser Repousser Tirer Etirer Relâcher S'enfoncer Traverser Sortir Pénétrer S'enterrer Rythmer Décaler Saccader Séquencer Défiler Amplifier Elargir Grandir	Se suivre S'éviter Se contourner Se rencontrer Se bousculer Se porter Soutenir Entraîner Proposer Se coller Se décoller Interpréter Transmettre Emouvoir
Avancer Démarrer Accélérer Courir Trotter Sauter Rebondir Amortir S'écraser Ralentir Freiner S'immobiliser S'arrêter Propulser Lancer Envoyer Jeter Se projeter Impulser	Démarrer Accélérer Courir Trotter Se recroqueviller Se mettre en Souter Rebondir Amortir S'écraser Ralentir Freiner S'immobiliser S'arrêter Propulser Lancer Envoyer Jeter Se traîner Se recroqueviller Se mettre en boule Se blottir S'enrouler S'enrouler S'accroupir Se ramasser Se renverser S'allonger Onduler Tourner Tourner Tournoyer Glisser Flotter Voler Virevolter	Démarrer Accélérer Courir Trotter Se recroqueviller Se mettre en Souter Rebondir Amortir S'écraser Ralentir Freiner S'immobiliser S'arrêter Propulser Lancer Envoyer Jeter Se traîner Se rétrécir Se recroqueviller Se mettre en boule Se blottir S'énrouler S'élever S'allourdir S'élever S'álourdir S'élever S'étirer S'étendre Se grandir Ramper Se grandir Ramper Se lever S'asseoir Propulser Lourner Flotter Flotter Voler Virevolter Trébucher S'écrouler	Démarrer Accélérer Courir Trotter Sauter Bebondir Amortir S'écraser Freiner S'immobiliser S'arrêter Pousser Se recroqueviller S'enrouler S'immobiliser Froulser Envoyer Fenvoyer Fenvo
	Se rétrécir Se recroqueviller Se mettre en boule Se blottir S'enrouler S'accroupir Se ramasser Se renverser S'allonger Onduler Tourner Tournoyer Glisser Flotter Voler	Se traîner Se rétrécir Se recroqueviller Se mettre en boule Se blottir S'enrouler S'accroupir Se ramasser Se renverser S'allonger Onduler Tourner Tournoyer Glisser Flotter Voler Virevolter S'élever S'alléger S'alourdir S'élever S'élever S'étendre Se grandir Ramper Se lever S'asseoir Tourner S'asseoir Tomber Chuter Trébucher	Se traîner Se rétrécir Se recroqueviller Se mettre en boule Se blottir S'élever S'alléger S'alléger S'élever S'alourdir S'élever S'élever S'alourdir S'élever S'enfoncer Traverser Sortir Se grandir Pénétrer S'enterrer S'en

24/ Lis la liste de verbes ci-dessus, puis construis une phrase avec 2 verbes pour exprimer l'énergie, 2 verbes pour exprimer le temps, 2 verbes pour exprimer l'espace, 2 verbes pour exprimer la relation à l'autre.

L'énergie	
2 331 9.0	
Le temps	
DO TOMPS	
L'espace	
L espace	
L'autre	
Laune	

Les qualités du mouvement

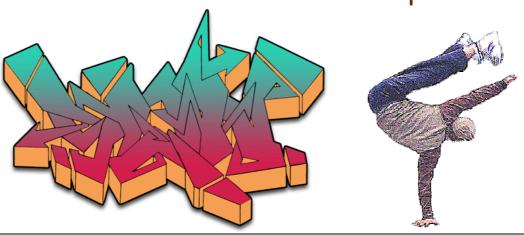

25/ Aide-toi de cette liste pour trouver les contraires des mots du tableau :

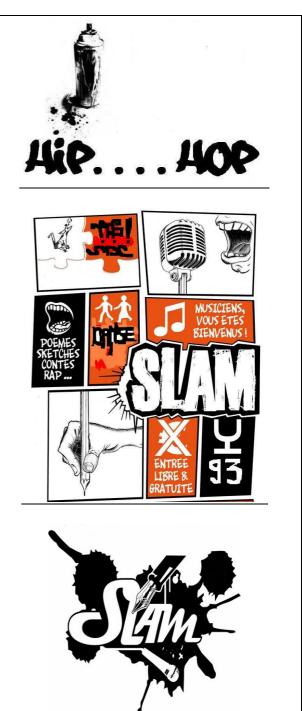
rapide - fluide - continu - lourd - tendu - brusque - immobile - tonique - ralenti- courbé - fléchi - proche - rond - souple - suspendu

lent #	mou #	relâché #	doux #	redressé #
léger #	saccadé #	explosif #	mobile #	relâché #
accéléré#	lointain #	anguleux #	raide #	tendu #

D3/ Poésie - Slam - Rap

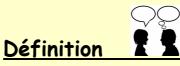
26/ Invente un slam sur le thème de la danse (tu peux t'aider du réservoir de mots dansés) :

Abstraction

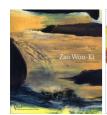

L'abstraction:

On l'oppose au concret.

Le concret, c'est ce que je peux voir, écouter, sentir et toucher : la nature, les objets, les animaux, les êtres humains sont concrets.

L'abstrait c'est ce qui est dans ta tête: la pensée, les idées, les sentiments, l'imagination, les rêves sont abstraits.

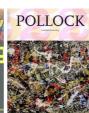

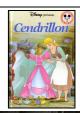
1/ Abstrait ou concret ? ...

	Concret	Abstrait		Concret	Abstrait
L'ordinateur			Le souvenir		
Le rêve			L'amitié		
Le cahier			Les voitures		
Les lunettes			Le parfum		
La colère			La réflexion		
L'eau			Le feu		
Le calcul <u>mental</u>			La maison		

... Réel ou imaginaire ?...

Personnages	Personnage réel	Personnage imaginaire	Personnages	Personnage réel	Personnage imaginaire
Schrek			Général de Gaulle		
Louis XVI			Copernic		
Cendrillon			Jeanne d'Arc		
Blanche-Neige			Peter Pan		
Napoléon			Gutenberg		
Les lapins crétins			Marie Curie		
Mickey			Superman		
Victor Hugo			Dora l'exploratrice		

1/ Peinture et abstraction

A- Définition

La peinture abstraite est une peinture non-figurative : c'est une peinture qui ne représente rien de connu dans la réalité. La peinture abstraite exprime une idée, un sentiment, un monde imaginaire.

Jusqu'au début du 20ème siècle, les peintures étaient figuratives, c'est-à-dire que les peintres peignaient des paysages, des natures mortes, des portraits, des personnages, etc.

Van Eyck 1434

Rubens 1609

Rembrandt 1633

Ludwig Deutsch 1898

A la fin du XIXe siècle, les peintres impressionnistes s'éloignent déjà de la peinture figurative. Ils s'inspirent des sculptures et des masques d'Afrique, des estampes japonaises d'Orient.

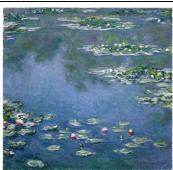
Ils ne cherchent plus à reproduire fidèlement ce qu'ils voient. Ils peignent l'impression qu'ils en ont. Monet est un des grands peintres impressionnistes. Dans son jardin de Giverny, il peint les arbres, les fleurs, les ponts japonais, les nénuphars à la surface de l'eau. Puis ses peintures deviennent presque abstraites : on ne sait plus vraiment si ce qu'il peint est un paysage. Les nénuphars qu'il peint sont simplifiés, l'espace qui les entoure n'a pas de limite. Monet dit : « Je suis parvenu au dernier degré de l'abstraction et de l'imagination liées à la réalité.»

Peinture « figurative » de Monet 1889

2/ Décris en quelques mots ce que tu vois :

Peinture proche de l'abstraction de Monet 1906

3/ Décris en quelques mots ce que tu vois :

Quelques peintres décident de ne plus du tout représenter la réalité. C'est le début de la peinture abstraite...

Le peintre russe Kandinsky peint la première œuvre non figurative de l'histoire de l'art moderne, une aquarelle de 1910, dite « abstraite ». On considère Kandinsky comme le fondateur de l'art abstrait.

Kandinsky dira: "Composer un tableau, ce n'est plus représenter ce que l'on voit autour de soi, c'est organiser des formes de nuances pour provoquer une sensation".

Titre: Aquarelle abstraite A. Musée national d'Art moderne (Centre Pompidou), Paris

Les différents types d'œuvres abstraites.

Le cubisme

Encore reliés parfois à « la réalité », les cubistes Georges Braque, Sonia Delaunay, Fernand Léger, Pablo Picasso.

Georges Braque

Sonia Delaunay

Juan Gris

Pablo Picasso

Le non-figuratif

A partir de la nature : Les arbres du peintre hollandais Piètre MONDRIAN : Après 1945 de nombreux artistes reprendront cette manière (surtout en France) en tirant leur inspiration de la nature.

Mondrian

L'expressionnisme abstrait et l'abstraction lyrique

A partir de l'imagination et de la sensibilité de l'artiste : Certains peintres comme l'américain Jackson Pollock, Kandinsky, le français Mathieu, rechercheront des correspondances avec la musique.

Jackson Pollock

Georges Mathieu

Les français **Pierre Soulage** et **Hans Hartung**.

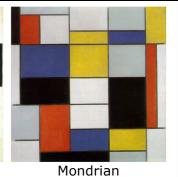
Hans Hartung

L'abstraction géométrique

Les russes Larionov et Malevitch s'approchent d'une création presque géométrique. C'est le cas aussi de Mondrian.

18

6/ Sur cette page, quelle est l'œuvre abstraite que tu préfères ? Pourquoi ?

Dossier JL GOSSMANN CPD EPS IA 93 Education nationale

8/ Quelle est la différence entre l'art abstrait et l'art figuratif?

9/ Cite 3 peintres abstraits :

10/ Quel est le titre de la première peinture abstraite réalisée par Kandinsky?

11/ Quand débute l'histoire de la peinture abstraite ?

12/ Traduis le titre de la couverture de ce livre :

Gauguin

Van Gogh

Rembrandt

Zao Wou Ki

Goya

Jérôme Bosch

Gustave Courbet

Ousmane Sow

David Smith

Paul Klee

Arman

Henry Moore

Francis Picabia

Auguste Rodin

Joan Miro

Alexander Calder

2/ Danse et expression

La danse classique : Les principaux ballets

Peintures de DFGAS

Au XVème siècle, le ballet se développe partout en Europe. Il se compose de danses, de musiques, de chants et parfois de poèmes. Les spectacles se déroulent dans les jardins ou à l'intérieur des châteaux.

A la fin du XVIème siècle, durant le règne de Louis XIII puis surtout sous le règne du roi soleil Louis XIV, le ballet de cour se développe. Les danseurs évoluent toujours face au public.

Vers le début du XVIIIème siècle, les femmes ont un rôle de plus en plus important dans les ballets. Elles portent des chaussures à talons plats et des costumes plus légers qui facilitent leurs mouvements. Au début du XIXème siècle, les chorégraphes composent des ballets inspirés de romans. Le ballet ou danse classique, est alors une forme de danse théâtrale. Les décors ont leur importance et sont souvent extravagants. Les danseurs ont des costumes.

Il y a un code très strict de mouvements:

- . Les danseuses ont les rôles principaux. Elles doivent être en position élevée (sur la pointe des pieds), gracieuses et légères. C'est pour cette raison qu'au début du XIXe siècle, on inventa les pointes: ce sont des chaussons permettant de se tenir sur le « bout » des pieds.
- . Les mouvements de la danse classique sont assez compliqués et demandent une grande maîtrise.
- . La musique classique est plutôt calme.
- . Le choix de la musique est important car les pas doivent correspondre au rythme de la mélodie.
- . Le ballet raconte une histoire et les danseurs sont des personnages de l'histoire.
- . L'histoire se déroule dans le réel, puis se poursuit dans un monde imaginaire.
- . La musique est d'une importance capitale, qu'elle soit composée pour l'occasion ou issue d'une œuvre déjà existante.

1/ Danse classique, vrai ou faux ?

Dans la danse classique :	Vrai	Faux
les danseurs ont des costumes		
les danseurs sont pieds nus		
les pas des danseurs ne suivent pas		
la musique		
les danseurs sont des personnages		
le ballet raconte une histoire		
la musique n'est pas obligatoire		
les décors sont accessoires		
le ballet s'inspire souvent de romans		
la musique est très rapide, très		
rythmée		
le danseur a un rôle plus important		
que la danseuse		
les danseurs évoluent dos au public		

Т	
tutu	Gilbert Serres
arabesque	La danse classique Historique et théorie de base
fouetté	
pas de deux	
ballerine	
premier danseur	
pirouette	N T

Parmi les ballets les plus connus, on retrouve **Casse-Noisette**, **La Sylphide**, **Giselle et Le Lac des cygnes**, présentés année après année par de nombreuses troupes un peu partout à travers le monde.

Casse-Noisette

Présenté en 1892 à Saint-Pétersbourg, en Russie, la musique de ce ballet a été composée par Tchaïkovski.

Histoire

Casse-Noisette raconte l'histoire d'une petite fille, Clara, qui reçoit un jouet pour Noël. Celui-ci se transforme bientôt en prince qui la sauvera de l'effrayant Roi des souris et l'entraînera vers un monde enchanté.

La Sylphide

C'est l'œuvre phare du ballet romantique. Ce ballet est chorégraphié par Filippo Taglioni. Il choisit sa propre fille (Marie Taglioni) pour y tenir le rôle principal. Ce ballet est présenté à l'Opéra de Paris le 12 mars 1832 et connaît un important succès. Il est alors l'un des premiers ballets à exiger le port des pointes pendant toute la durée de la représentation.

Histoire

On y raconte les aventures de James, un Écossais. Il s'éprend d'une créature mystérieuse que lui seul peut apercevoir. Amoureux, il la poursuit à travers les bois et finit par causer sa mort, ce qui le plonge dans une grande tristesse.

Giselle

Le ballet Giselle est présenté pour la première fois à l'Opéra de Paris, le 28 juin 1841. Théophile Gautier s'inspire grandement de la légende des Wilis : c'est l'histoire de jeunes filles fiancées qui meurent avant le mariage.

Histoire

C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre que l'homme qu'elle aime, Albrecht, est promis à une autre. Elle meurt alors de chagrin. Albrecht est condamné par la Reine des Wilis à danser jusqu'à la mort. L'esprit de Giselle arrive finalement à sauver son amour de son terrible destin.

Le Lac des cygnes

Inspiré d'une légende allemande, ce ballet connaît peu de gloire lors de sa première présentation à Moscou, en 1877. Remanié en 1985, il remporte alors un succès énorme.

Histoire

Le Lac des cygnes raconte l'histoire du prince Siegfried et d'Odette. Odette est condamnée par un sorcier à se transformer en cygne dès le lever du jour. Le sort ne peut être rompu que par le mariage de la jeune fille avec Siegfried. Le sorcier présente au prince Siegfried sa propre fille, parfait sosie d'Odette. Siegfried lui déclare son amour à la fille du sorcier. Odette reste seule et triste. Il existe toutefois plusieurs versions de ce ballet qui présentent des fins différentes, tragiques ou heureuses, pour les deux amants.

Au début du XXème siècle, le ballet, tout en gardant ses codes, se transforme lui aussi ...

Exemple:

L'arabesque* dans le ballet classique

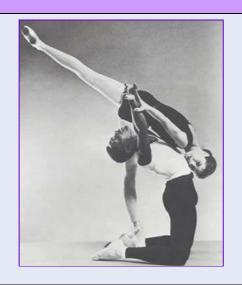
*« L'arabesque dans le ballet symbolise l'envol... »

Expression

Histoire - personnages - costumes - les pas suivent toujours la musique - importance des bras et du haut du corps - courbes dans les mouvements - impression de délicatesse et de légèreté - romantisme mouvements face au public -

L'arabesque dans le ballet moderne chez le chorégraphe **Balanchine** (grand chorégraphe américain du ballet moderne)

Expression dans l'abstraction

1/ Observe et compare les ressemblances entre les photos du ballet moderne et ces deux peintures abstraites.

Malevitch

22

poétique, c'est-à-dire son propre langage avec son corps - il crée un dessin dans l'espace - il utilise le sol-

le corps est dynamique -importance du torse, de la colonne vertébrale - pas de lien obligatoire entre

Dossier JL GOSSMANN CPD EPS IA 93 Education nationale

3/ Danse et abstraction : La danse contemporaine

A- La danse moderne (de 1900 à 1935)

La danse moderne, en anglais « modern dance », apparaît en Allemagne et aux États-Unis aux alentours de 1920. C'est une forme de danse de scène créée par des artistes voulant se libérer des règles rigides (strictes) de la danse classique.

La recherche et la remise en cause des codes et des règles du ballet sont à l'origine de ce renouveau dans la danse.

Pour le danseur franco-hongrois Rudolf Von Laban (1879-1958) et pour la danseuse allemande Mary WIGMAN, (1886-1973), la danse doit être moderne et expressionniste.

Le danseur doit trouver en lui ses propres mouvements, sa propre énergie, son propre espace, son propre univers. Contrairement au ballet, (où les règles sont imposées, où le danseur est un personnage au service d'une œuvre), le danseur moderne exprime son monde intérieur* (ses émotions, ses sentiments, sa pensée), mais aussi l'histoire de son époque.

La danse de la sorcière (Hexentanz) (1913) Amary WIGMAN

(Tour du monde en 80 danses, extrait n°59)

- . Mary Wigman recherche une énergie collective, c'est-à-dire qui s'inspire des cultures africaines et orientales.
- . Mary Wigman danse sur un rythme de percussions avec des masques qu'elle réalise elle-même.

2/ Regarde la vidéo « la danse de la sorcière » sur le DVD « Le tour du monde en 80 danses » ou sur le site du Centre Georges Pompidou : http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr/exposition/oeuvres_exposees.php?id=29

3/ Puis commente sa danse en une phrase ou quelques mots :

Par rapport à ses mouvements, son déplacement :	
Par rapport à l'énergie, au rythme :	
Par rapport à son utilisation de l'espace :	
Par rapport à son costume :	
Par rapport au décor :	
Par rapport à la musique :	
Tes autres remarques :	

L'allemand Kurt Jooss est le précurseur de la danse-théâtre. Son chef d'oeuvre « La table verte » (1932) est un drame sous forme de danse et de mîmes. Des hommes politiques discutent et gesticulent sans succès pour éviter la guerre. Ils finiront par s'entretuer à coups de pistolets.

4/ Dans l'extrait « La table verte » (n°52 du Tour du monde en 80 danses), repère quelques gestes et attitudes qui caricaturent* l'expression des hommes politiques.

Dans les années 1915-1920, la danseuse américaine Isadora Duncan (1877-1927) est aussi l'une des premières à réagir contre le port du tutu et des pointes :

- . Elle danse pieds nus avec une simple tunique, et parfois même dehors dans la rue.
- . Pour elle, le corps a sa propre musique par son rythme, son énergie : il a sa musicalité interne.
- . Grâce à la musique, elle exprime ses sensations, ses émotions, ses sentiments.
- . Les mouvements partent du torse et non des bras.
- . Elle s'inspire de la sculpture grecque pour sa gestuelle (travail sur le mouvement).

Oskar Schlemmer (1888 - 1943) est un peintre, décorateur de théâtre et metteur en scène de ballets allemands. Il s'inspire des peintres abstraits comme Kandinsky, Malevitch, Max Ernst. Son ballet triadique joue de façon futuriste et géométrique avec les volumes, les lignes et les formes du corps.

5/ Observe la photo du ballet triadique de la page précédente.

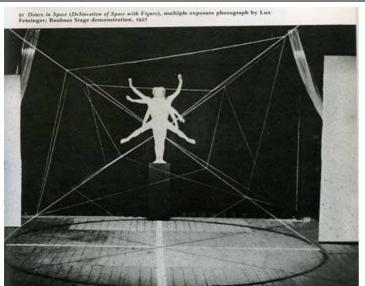
6/ Invente une phrase poétique pour décrire ce que tu ressens. Voici quelques mots qui peuvent t'aider :

marionnette- ressort - cercle - toupie - mécanique- spirale - robot -

7/ Observe la construction de la scène du spectacle de Oscar Schlemmer et la peinture de Max Ernst. Repère et écris les éléments communs.

Démonstration de danse par Oscar Schlemmer (1927)

« Les hommes n'en sauront rien » Max Ernst (1923)

7

Aux Etats-Unis, la danseuse Martha Graham (1884-1991) met au point la technique d'enseignement la plus approfondie de la danse moderne américaine. Elle s'inspire d'abord des personnages mythologiques de la Grèce antique. Son enseignement repose sur l'étude des contractions et des relâchements des différentes parties du corps. Pour elle, il y a une étroite relation entre la respiration, les sensations et le mouvement. Il est aussi très important de rechercher les angles dans les lignes du corps, ainsi qu'un contact rapproché avec le sol.

8 / Observe ces photos de Martha Graham :

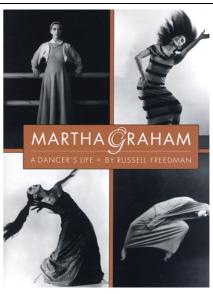

9/ Que peux tu dire sur les costumes. Qu'ajoutent-ils au mouvement ?

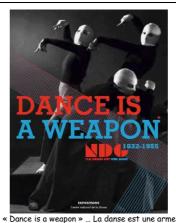

Le New Dance group est fondé en février 1932 à New York, par six danseuses.

Le groupe est engagé politiquement, sur des thèmes comme le travail, la libération de la femme.

Le New Dance Group organise des leçons de danse à prix très modérés (une heure de leçon, une heure d'improvisation sur un thème social, et une heure de débats). Il a rapidement du succès auprès des classes populaires.

10/ Pour le New Dance group, pourquoi la danse est une arme ?

B- La danse contemporaine (de 1945 à nos jours)

Merce Cunningham

Merce Cunningham (1919 - 2009) était danseur dans la compagnie de Martha Graham.

- Pour lui la danse est indépendante de la musique, des costumes et du décor.
- La musique n'est pas « collée » aux mouvements. Il inscrit les mouvements dans une durée de temps.
- Les costumes du danseur sont près du corps.
- La colonne vertébrale du danseur est le point de départ du mouvement.
- Les mouvements du danseur sont d'apparence simples et dépouillés (lignes droites, angles), mais parfois très complexes.
- Chaque danseur est un soliste : il a sa propre danse, (dans le ballet il y a une soliste et des chœurs).
- Tous les points de l'espace ont la même valeur, (dans le ballet on privilégie le centre).
- Plutôt qu'avec une histoire, un espace précis dans une époque précise, les danseurs expérimentent une relation avec le temps présent et l'espace abstrait.

Merce Cunningham utilise le hasard pour composer ses danses. Il travaille avec le compositeur John Cage qui lui aussi utilise le hasard dans ses musiques.

- Merce Cunningham jette des pièces pour choisir des éléments du corps (tête, bras, jambes, ventre, etc.), des directions, et pour ainsi expérimenter des mouvements inconnus.
- Il jette des pièces pour déterminer l'ordre de passages des parties de son spectacle.
- La musique est proposée aux danseurs lors de la dernière répétition générale.

Il continuera cette recherche sur le hasard en faisant appel à des informaticiens. Il refuse d'être quidé par ses émotions dans ses choix chorégraphiques.

(Tour du monde en 80 danses, extrait n°62)

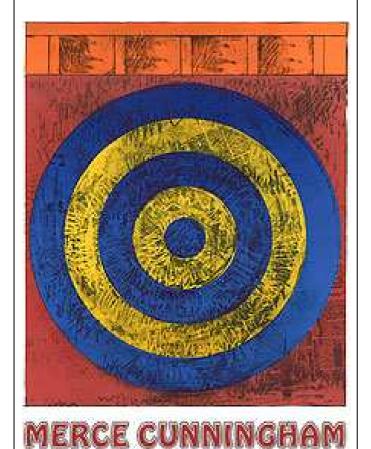
27

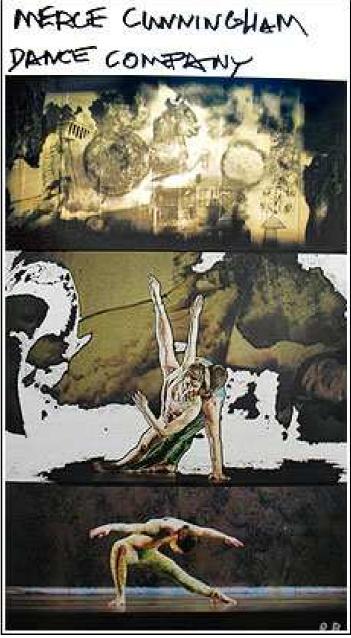
Juillet 2002, extraits d'une interview de Merce Cunningham pour le journal Libération

Qu'est-ce qu'un bon danseur ?

« C'est difficile de répondre… Pour mon travail, j'attends de mes danseurs qu'ils aient de la puissance. Il faut vraiment qu'ils soient très forts pour faire tout ce que je leur demande. Mais le critère fondamental, c'est l'ouverture mentale, l'adaptation à une situation inconnue et donc l'invention d'une réponse singulière. Je me souviens d'un danseur venu étudier à Westbeth (le studio de danse de Merce Cunningham à New-York), techniquement magnifique, mais incapable de s'appuyer sur ses propres ressources, donc de danser sans musique. Ça nous a fait de la peine à tous les deux mais je n'ai pas pu le garder. Ce qui compte, c'est la curiosité et le goût du risque. Il faut avoir envie d'expérimenter tout le temps. »

Dossier JL GOSSMANN CPD EPS IA 93 Education nationale

Affiche de Jasper Johns

and Dance Company

Affiche de Robert Rauschenberg

12/Laquelle de ces œuvres est totalement abstraite?

13/ Dans l'affiche de Jasper Johns, explique le choix des couleurs des lettres « MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMPANY »

14/ Dans l'affiche de Robert Rauschenberg, explique le style d'écriture des lettres « MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY »

15/ Décris la composition de l'affiche de Rauschenberg :

7

Alwin Nikolais (1910-1993), est à la fois homme de théâtre, chorégraphe, pédagogue, artiste multimédia, philosophe, pionnier des éclairages, plasticien et compositeur !!!

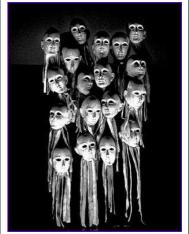
On le surnomme le magicien, car il travaille sur l'illusion. Mais derrière le divertissement, il « questionne la place de l'homme dans l'univers ».

En utilisant divers accessoires, comme dans cette image avec les rubans élastiques, il élargit les limites du corps dans l'espace.

Tensile involvement 1953 (Tour du monde en 80 danses, extrait n°5)

Deux danseurs masqués tiennent 16 masques.

Le butô

Le butô est une forme de danse contemporaine japonaise, créé en 1959, par Hijikata Tatsumi. C'est un art inspiré de l'expressionnisme allemand (Mary Wigman). Le butô fut inventé pour exprimer la douleur et les traumatismes causés par le bombardement nucléaire d'Hiroshima. On l'appelle aussi danse des ténèbres ou danse de la mort. Le danseur de butô, est tout de blanc maquillé, rachitique, fantomatique. Il ne représente personne, il est un tout, une gamme d'émotions souvent rattachées à la destruction, à l'animalité, à la souffrance, au mal...

(Tour du monde en 80 danses, extrait n°75)

16/ Choisis une image d'un danseur ou d'une danseuse de butô, et raconte de manière poétique ou non, ce qu'il ou elle exprime :

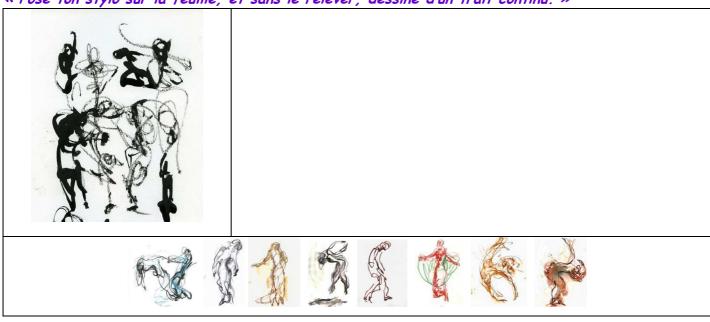

Au milieu des années 1980, la danse contemporaine prend une nouvelle dimension. Elle croise toutes les autres formes d'art : littérature, arts du cirque, peinture, cinéma, etc.

Le Tanztheater (théâtre de la danse) Wuppertal, fondé par la danseuse et chorégraphe allemande Pina Bausch, crée des représentations avec des nouveaux moyens techniques, sonores et visuels.

17/ Dessine des mouvements de danseurs avec la contrainte suivante : « Pose ton stylo sur la feuille, et sans le relever, dessine d'un trait continu. »

18/ Décris en quelques mots la position des dessins de ces danseurs :

1 2	1/	2/	3/
3			
5 6 9 1	4/	5/	6/
8	7/	8/	9/

Dossier JL GOSSMANN CPD EPS IA 93 Education nationale

Catherine Diverrès

Seydou Boro

Daniel Larrieu

Dominique Boivin

Xavier Leroy

Philippe Découflé

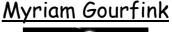
Boris Charmatz

(Tour du monde en 80 danses, extrait n°37)

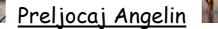

Kazuo Ôno

(Tour du monde en 80 danses, extrait n°42)

Odile Dubocq

19/ Voici quelques livres sur la danse contemporaine, quelle est la couverture que tu préfères et pourquoi?

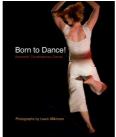

R g yColor

Photos L'Internaute Magazine

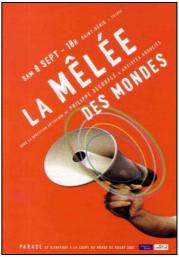
20/ Lis l'article suivant :

Philippe Decouflé

à la manoeuvre de la grande parade de Saint-Denis (93)

(Rugby Coupe du Monde : Extraits : http://idfmedias.fr)

Nouveau tour de force réalisé par l'artiste, la participation d'un millier d'habitants de la ville de Saint-Denis (93) pour la grande parade organisée en l'honneur de l'ouverture de la coupe du monde de rugby, « la mêlée des mondes » : Une nouvelle démonstration de sa vision singulière du monde, cette fois-ci du rugby, à travers le défilé de "géants, totems, étendards et chariots".

C'est bientôt la fin des répétitions pour la grande parade de la ville de Saint-Denis, "La mêlée des mondes" conçue et organisée par Philippe Decouflé et sa compagnie DCA.

Le défilé commencera à partir de 18H00, place de la République pour rejoindre le village Rugbycolor au pied du Stade de France, le samedi 8 août 2007.

Scénographe célèbre, Philippe Decouflé s'est installé à la Chaufferie de Saint-Denis depuis 1993, un des lieux phares du festival de Seine-Saint-Denis.

Organisateur de spectacles de grande envergure, fantasmagoriques ou ludiques, Philippe Decouflé a profondément renouvelé l'art de la danse contemporaine. Le défilé du bicentenaire de la révolution de 1789, les cérémonies d'ouverture et de clôture des jeux olympiques d'Albertville en 1992, l'ont rendu célèbre dans le monde entier et auprès du grand public.

Formé à l'Ecole Nationale du Cirque, puis à l'école du mîme Marceau, initié à la danse contemporaine par Merce Cunningham, Philippe Decouflé forme sa propre compagnie après sa rencontre avec Pina Bausch. Agé de 49 ans, Il cumule désormais les fonctions de scénographe, danseur, mime, dessinateur ou encore de metteur en scène.

metteur en scène.	
21/ Comment s'appelle la parade de Philippe Decouflé ?	
22/ Quelle ville est concernée par cette parade, et comment habitants de cette ville ?	s'appellent les
23/ A quelle heure commence le défilé et quel jour ?	
24/Où se trouve l'atelier de Philippe Decouflé ?	
25/ Trouve un synonyme de « fantasmagorique » et de « ludique » :	
26/ Qui étaient Merce Cunningham et Pina Bausch ?	
27/ Qu'est ce qu'un scénographe ?	

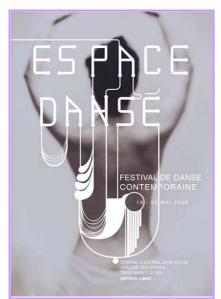
28/ Invente une affiche sur la danse avec :

A/ le nom de ta ville, B/ la date, l'heure et le lieu de la représentation, C/ le titre du spectacle.

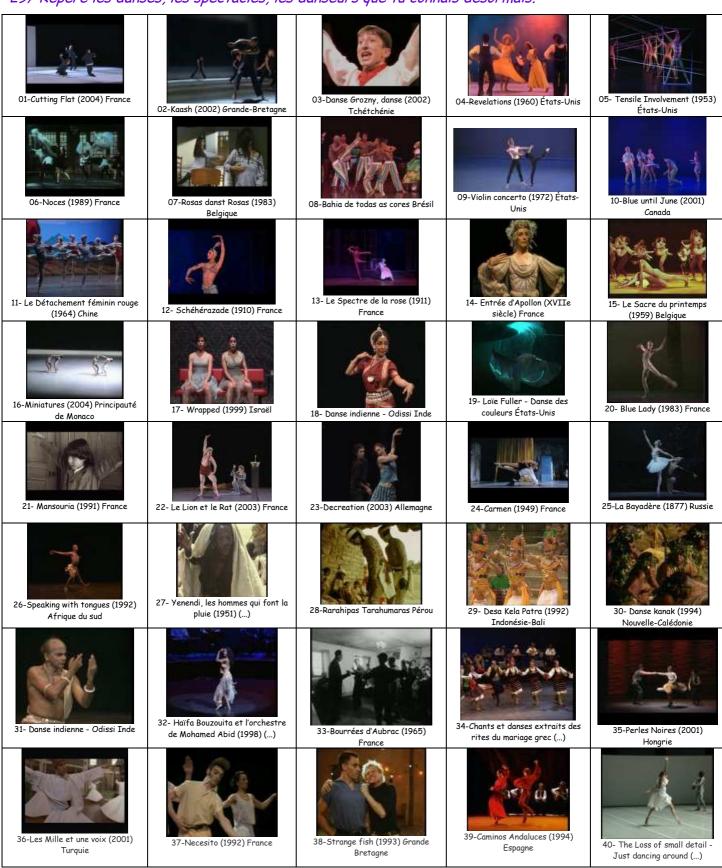
33

Le tour du monde en 80 danses

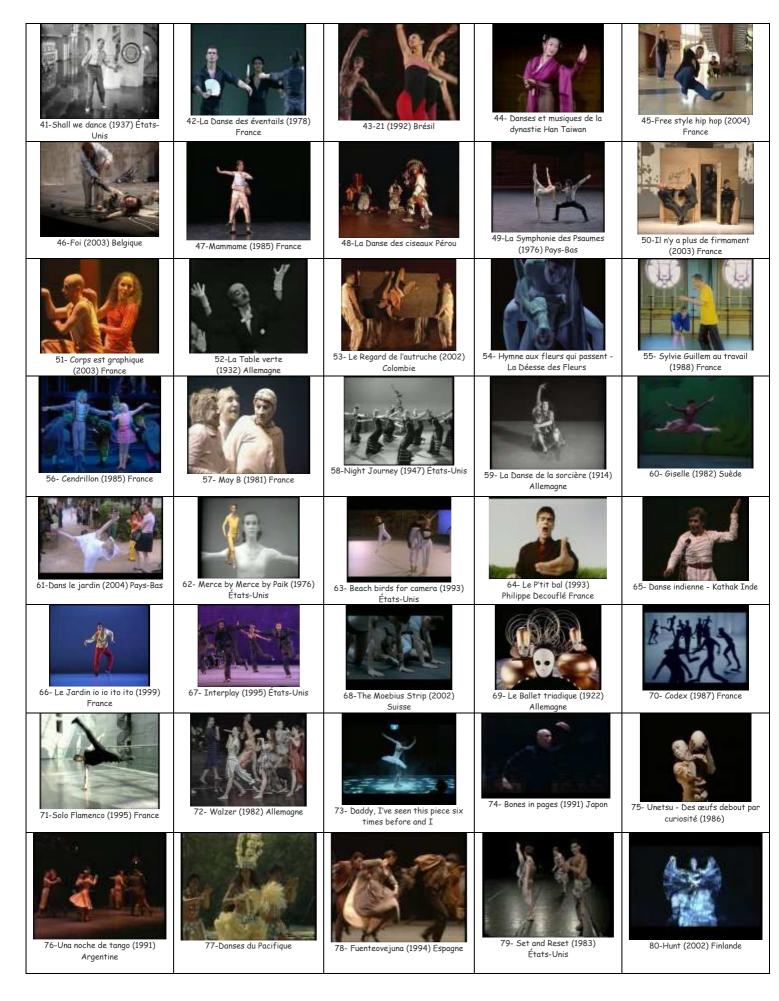
Le Tour du monde en 80 danses est un DVD de 80 séquences vidéo, extraits de films, de spectacles, et couvrant un large panorama de danses du monde. (réalisé en 2006 par Charles Picq et produit par la Maison de la Danse)

29/ Repère les danses, les spectacles, les danseurs que tu connais désormais.

IA 93

35

Maintenant, fais danser ton carnet de danse!!!

D'abord, échauffe-toi en relisant ton réservoir de mots dansés...
Puis construis ta danse, seul ou à plusieurs, à partir des propositions suivantes :

A. Invente une danse rythmée par la lecture d'un slam écrit par un de tes camarades (page 14). Tes mouvements de danse peuvent avoir la forme d'écriture des graffitis. Tes appuis au sol peuvent être nombreux comme dans la danse hip hop.

B. Invente une danse en t'inspirant à la fois du poème d'Arthur Rimbaud page 9 ("J'ai tendu des cordes de clocher à clocher; des guirlandes de fenêtre à fenêtre; des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse.") et de la photo « Tensile involvement » d'Alwin Nicholais page 29.

C. Pour inventer ta danse, fais-le à la manière de Merce Cunningham! Lance 7 fois un dé, fais le total. Ton nombre t'indiquera la page du carnet de danse qui doit t'inspirer pour composer ta danse.

D. Pour inventer ta danse, utilise la peinture de Malevitch comme un plan horizontal de déplacement (par exemple, les carrés, les ronds et les rectangles noirs peuvent être les lieux où l'on danse à plusieurs, le long rectangle rouge un déplacement seul dans la diagonale...).

- E. Pour inventer ta danse, sers-toi des dessins de la page 30, ou bien des photos de butô de la page 29.
- F. Pour inventer ta danse, choisis une colonne d'adjectifs et une seule sur les qualités du mouvement de l'exercice 25, page 13.
- G. Pour inventer ta danse, prends comme base de départ, les mouvements de cette photo d'une chorégraphie de Merce Cunningham :

Pour évaluer tes compétences en danse de fin de cycle 3, rends toi sur le site de l'Inspection académique de Seine Saint Denis, et télécharge le livret de compétences Elève : http://www.ia93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article360