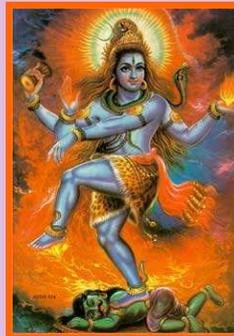


Carnet de danse indienne « Bollywood »



1/ Histoire de la danse indienne classique

Dans la **mythologie** (religion) hindoue, c'est le dieu **Brahmâ** qui créa le théâtre et la danse, pour permettre aux être humains de comprendre les textes religieux.

Les danses sont décrites dans ces livres (Vedas et Natya Shastra).

La danse y est « *codifiée* », c'est-à-dire que chaque mouvement du corps est règlementé :

1/ les règles de la *nritya* concernent les mouvements généraux du corps.

2/ les règles de la *nritya* concernent les expressions du visage et les gestes des pieds et des mains.

Il existe au moins **huit styles de danses** qui se sont développés dans les différentes régions de l'Inde.

Le **bharata natayam**, ou jeu dansé théâtral du sud de l'Inde, est l'un des plus anciens, datant de plus de **2000 ans**.

Jusqu'au début du XXème siècle, le **bharata natayam** était d'ailleurs encore pratiqué dans certains temples par les **devadasis**, servantes des dieux. Dans leurs danses, ces devadasis représentaient les sculptures divines des temples, et leur rendaient hommage.



La dernière danseuse « **devadasi** » dénommée « **Kamukkannamaal** »



Dieu **Brahmâ**



Si le dieu des arts de la scène est **Brahmâ**, le dieu de la danse est **Shiva**. Sa danse *cosmique* exprime le cycle de la destruction et de la création de l'univers.



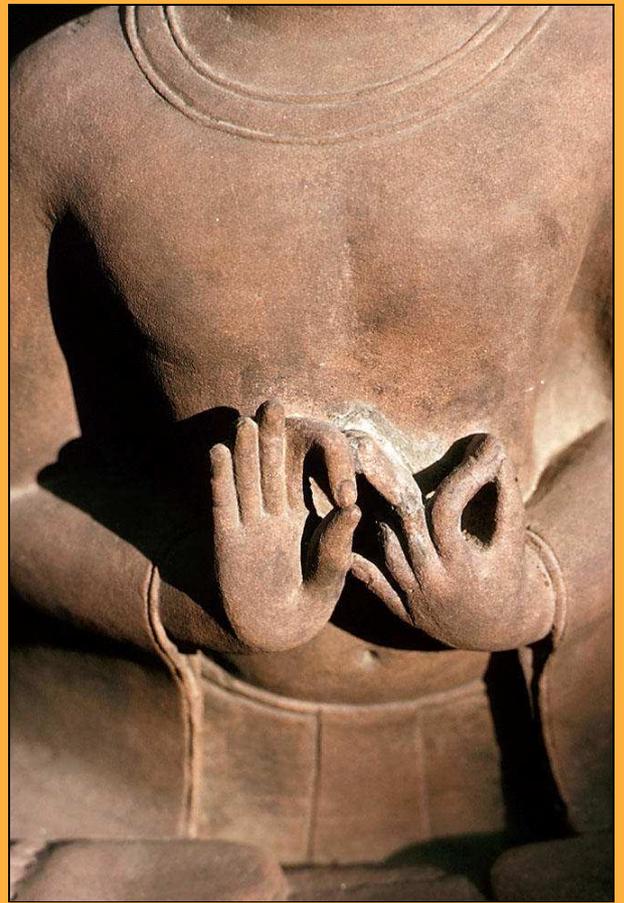
Dieu **Shiva**



Les **mudras** sont les positions et les gestes des mains utilisés dans la danse indienne classique. Chaque **mudra** a une signification : il peut exprimer un sentiment, une action, un dieu, un élément naturel (eau, feu, vent, etc.).

Il existe au moins 28 **mudras** formés à l'aide d'une seule main, et au moins 23 **mudras** formés à l'aide des deux mains !

A l'aide de ces **mudras** essentiels, le danseur ou la danseuse peut créer une multitude de combinaisons.



Mudra et monnaie indienne :

<p>Dessine la main du mudra « Kartari mukha »</p> <p><u>Significations :</u> Evoque une séparation, un éloignement.</p>	<p>Dessine la main du mudra « Arala »</p> <p><u>Significations :</u> Absorption de poison. Vent violent.</p>	<p>Dessine la main du mudra « Ardha Chandra »</p> <p><u>Signification :</u> La nouvelle lune à son huitième jour. Une main saisissant une lance.</p>	<p>Dessine la main du mudra « Tripataka »</p> <p><u>Signification :</u> Une couronne. Un arbre. Le dieu Indra porteur du tonnerre. Une lampe allumée.</p>



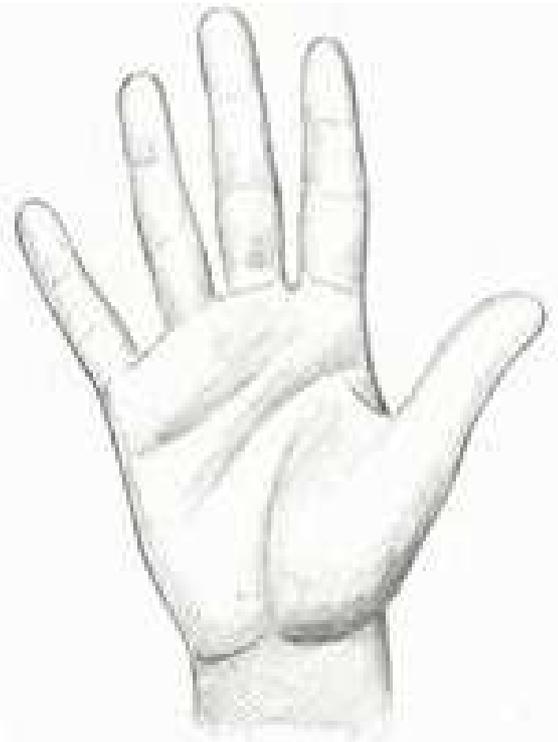
Observe les images ci-dessous.

Décris la position des jambes du danseur.	Décris la position du corps de la danseuse.	Décris la position des mains de la danseuse.	Décris la position des bras des deux danseuses.
			

Le henné est utilisé pour les tatouages du corps et le soin des cheveux. Il est issu d'un petit arbuste du même nom. Les feuilles séchées et réduites en poudre permettent d'obtenir une teinture jaune ou rouge. Son usage pour orner les mains des femmes remonte à 9 000 ans. Il était utilisé en **Inde, en Egypte et en Grèce**. C'était un symbole de bonheur et de fertilité. De nos jours, le henné est toujours employé par les hindous et les musulmans.



Avec l'aide d'un feutre fin, décore la main ci-dessous :





2/ De la danse indienne classique aux films « bollywood »

Le **cinéma indien** prend son essor au début du XX^{ème} siècle. Il s'agit de films issus d'histoires et de farces du théâtre populaire. Le **héros** est un être presque parfait, la **victime** est une innocente, et le **serviteur** a un rôle comique.

Dans les années 1920, on trouve la danse classique indienne dans des films d'histoires de dieux hindous (mythologie).

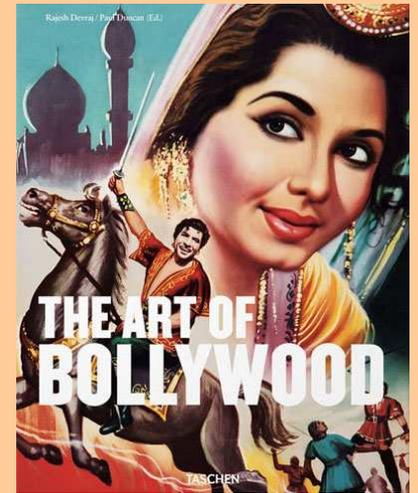
En 1932, sort le premier film musical, fait exclusivement de 71 chansons : **Indra Sabha**.

Dans les années 40, les chorégraphies deviennent de plus en plus importantes dans les films indiens. Les actrices sont choisies en fonction de leur capacité de danser plus que de jouer la comédie.

A la fin des années 70, apparaît le cinéma **Bollywood**.

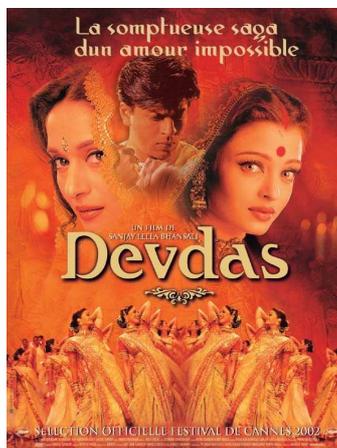
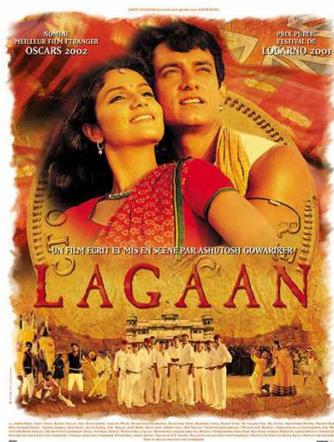
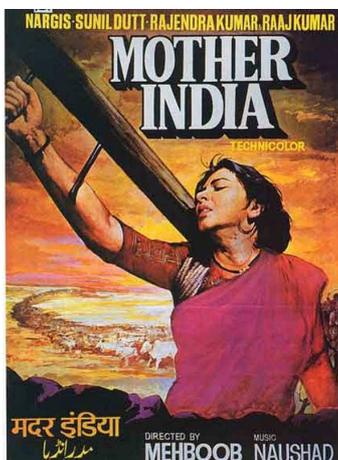
C'est le nom donné à l'industrie cinématographique indienne de la ville de Bombay.

Le nom provient de la contraction du nom de la ville indienne **Bombay** et du nom du quartier **Hollywood**, situé dans la ville américaine Los Angeles, où se trouve l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, l'Inde est le plus gros producteur de films dans le monde avec plus de 800 films par an.



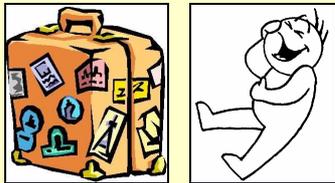
Caractéristiques des films Bollywood :

- Les films sont un moyen d'évasion et de rêve.
- Ils ont souvent lieu dans des décors fastueux.
- Les films durent très souvent plus de **3 heures**.
 - Les morceaux **dansés** sont aussi **chantés**.
 - Il y a en moyenne **6 danses** chantées par film.
- Les sujets principaux sont des histoires de familles, des problèmes de *castes*, des amours contrariés ou impossibles...



Quelques films célèbres : Mother India, Lagaan, Devdas, la famille indienne.



Les mots-valises Bombay + Hollywood = Bollywood	Le mot-valise est la contraction de deux mots réels en un seul, qui est imaginaire et qui a souvent un effet comique.	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Crée 2 mots valises et invente-leur une définition drôle :

<u>Choisis deux mots :</u> Exemple : Gomme + Crayon	<u>Invente le mot -valise par contraction de ces deux mots</u> Exemple : Le gommyon	<u>Invente une définition :</u> Crayon avec une mine à un bout et une gomme à l'autre bout
<u>Contraction des mots :</u> _____ + _____	<u>Mot -valise</u> .	<u>Définition :</u>
<u>Contraction des mots :</u> _____ + _____	<u>Mot -valise</u> .	<u>Définition :</u>

Invente des mots-valises à partir des de la contraction des mots suivants, puis trouve une définition amusante.

Mots		Mots- valises	Définition
hippopotame	crocodile	→ hippodile	Cheval carnivore qui vit dans les rivières d'Afrique
cheveux	henné	→	
Brahmâ	Shiva	→	
danseur	hindou	→	
film	musical	→	
Grèce	Egypte	→	
danseuse	actrice	→	

Tu es producteur de films Bollywood.

Lis les deux résumés de films suivants.

Indique si ceux-ci peuvent être des films Bollywood, et explique pourquoi.



	Oui	Non	Pour quelles raisons ?
C'est une histoire d'amour impossible, car la femme aimée est promise à un autre. Il y a 3 danses chantées. Le film dure 1h. Les scènes ont lieu dans les bidonvilles de Bombay.			
C'est l'histoire de deux riches familles qui se haïssent. Les décors sont magnifiques. Il y a 6 danses chantées. Le film dure 3h30.			





Réaliser un film Bollywood !

A/ Inventer le scénario

<p>Le synopsis :</p> <p>Texte d'une dizaine à une quinzaine de lignes exposant l'essentiel de l'histoire :</p> <p>1/ l'accroche 2/ la montée progressive de la tension 3/ le dénouement</p>	<p>Les personnages principaux :</p> <p>Leurs caractéristiques (corpulence, allure, origine sociale, vêtements...)</p>	<p>Le lieu ou les lieux :</p> <p>Intérieur, extérieurs, décors</p>	<p>Le temps :</p> <p>Passé, présent, futur</p>	

B/ Réaliser le script : c'est-à-dire découpe le scénario, scène par scène, indique les dialogues, fixe le lieu et l'heure de chacune des scènes.

C/ Rechercher dans l'histoire, 6 moments forts qui donneront lieu aux 6 scènes dansées.

Scène dansée 1	Scène dansée 2	Scène dansée 3
<p>Type de danse : indienne, modern jazz, hip-hop...</p> <p><i>Sujet, propos :</i> <i>Décors, lieux :</i> <i>Nombre de danseuses, danseurs :</i></p>	<p>Type de danse : indienne, modern jazz, hip-hop...</p> <p><i>Sujet, propos :</i> <i>Décors, lieux :</i> <i>Nombre de danseuses, danseurs :</i></p>	<p>Type de danse : indienne, modern jazz, hip-hop...</p> <p><i>Sujet, propos :</i> <i>Décors, lieux :</i> <i>Nombre de danseuses, danseurs :</i></p>
Scène dansée 4	Scène dansée 5	Scène dansée 6
<p>Type de danse : indienne, modern jazz, hip-hop...</p> <p><i>Sujet, propos :</i> <i>Décors, lieux :</i> <i>Nombre de danseuses, danseurs :</i></p>	<p>Type de danse : indienne, modern jazz, hip-hop...</p> <p><i>Sujet, propos :</i> <i>Décors, lieux :</i> <i>Nombre de danseuses, danseurs :</i></p>	<p>Type de danse : indienne, modern jazz, hip-hop...</p> <p><i>Sujet, propos :</i> <i>Décors, lieux :</i> <i>Nombre de danseuses, danseurs :</i></p>

Pour se faciliter le travail, les réalisateurs élaborent un découpage de chaque scène, (en anglais : **story-board**). Cela ressemble à une bande dessinée, qui enrichit le scénario de toutes les indications techniques nécessaires au tournage d'un film : types d'éclairage, angle de prise de vues, mouvements de la caméra, effets particuliers...

D/ Deviens réalisateur de films Bollywood.

- 1/ Invente le scénario, histoire/personnages/lieux
- 2/ Réalise le script
- 3/ Place les six scènes dansées dans ton scénario.



3/ Les caractéristiques de la danse bollywood



Aujourd'hui, la danse « **Bollywood** » est un style de danse à part entière. C'est **un mélange de danses classiques et folkloriques indiennes, et de danses actuelles internationales** (modern jazz, hip hop, danse orientale).

Le héros ou l'héroïne danse rarement seul(e).

Souvent vêtu(e) de vêtements luxueux, il (elle) est accompagné (e) d'une troupe ou un chœur de danseurs (es).

Les décors sont très souvent chics et soignés, ils rappellent l'univers magique des contes de fées.

Les danseuses évoluent avec élégance, délicatesse, grâce et légèreté, mais avec une grande maîtrise corporelle.

Souvent, comme dans la danse indienne classique, toutes les parties du corps sont utilisées pour danser.

- Le placement de chaque geste est **précis et intentionnel** : aucun n'est *approximatif* ou résulte du hasard.

- Chaque détail est important, les différentes positions de la tête, l'expression du visage, des yeux, jusqu'aux positions de chaque doigt et de chaque orteil !

- Le corps est fermement **enraciné** au sol.

- Le bassin, le tronc, les membres et la tête forment des **axes nettement dessinés**.

- Les parties du corps sont contrôlées indépendamment. Mais tous les segments du corps sont **unifiés et fluides**. Ils forment une élégante et harmonieuse géométrie. Ils coïncident avec précision au rythme de la musique.

- Les **arrêts brefs** en position de statues, ainsi que les mudras (jeux de mains), rappellent les divinités indiennes.

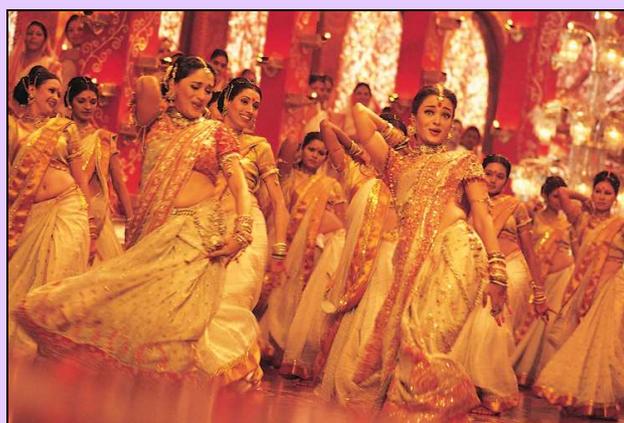
- Le visage est important pour accentuer les expressions. Il rappelle le masque et le théâtre.

- Il peut également y avoir des sauts, des fentes, des tours, des équilibres difficiles.

La frappe des pieds est précise et compliquée, soulignée par le son des clochettes de bronze nouées à chaque cheville (*voir dessin en bas à droite*).



Chorégraphies du film *Devdas*



Quelques actrices danseuses célèbres : Aishwarya Rai, Preity Zinta, Rani Mukherjee, Kareena Kapoor, Madhuri Dixit, Priyanka Chopra.

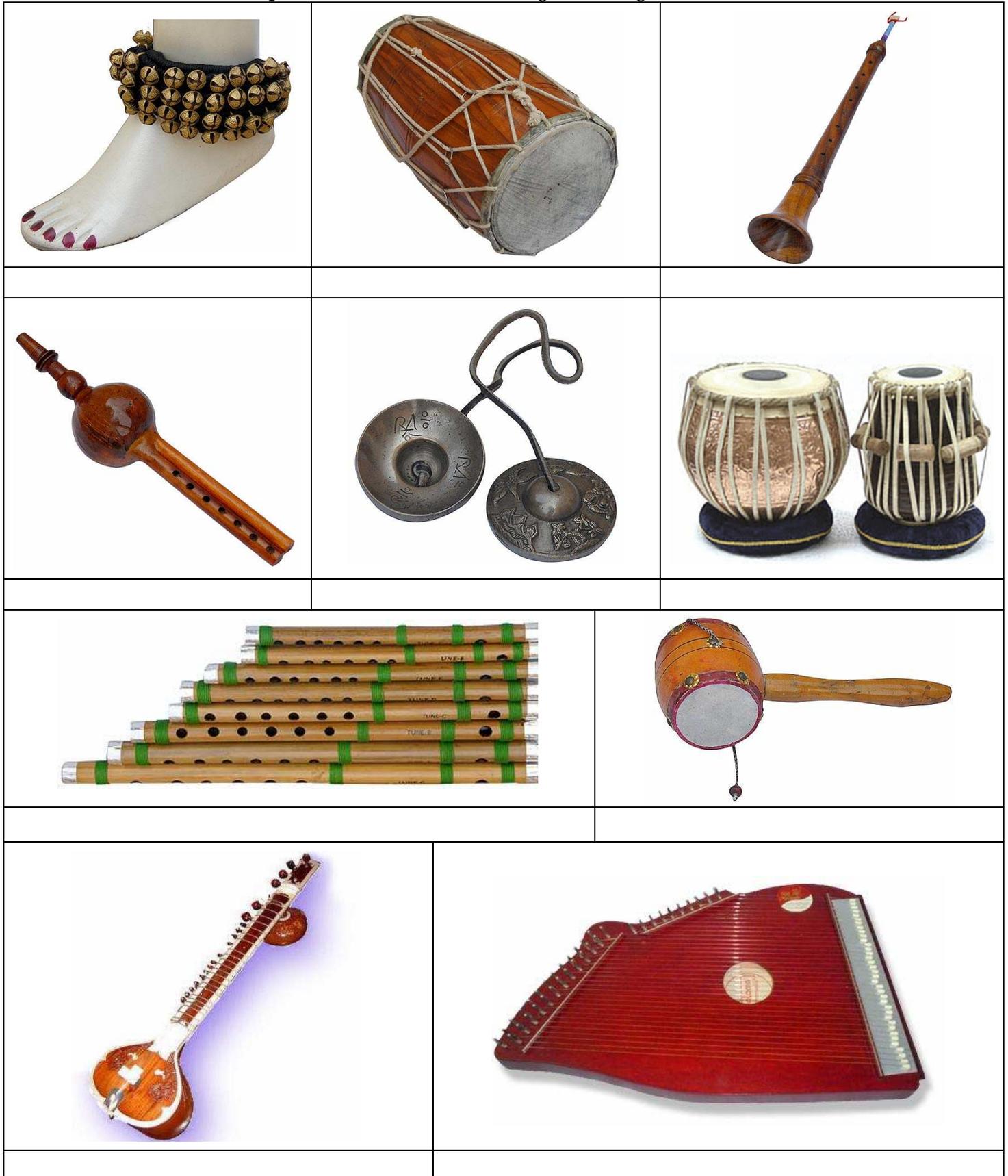
Quelques acteurs danseurs célèbres : Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Hrithik Roshan, Salman Khan, Emraan Hashmi.



Voici les principaux instruments de musique de la danse indienne classique.

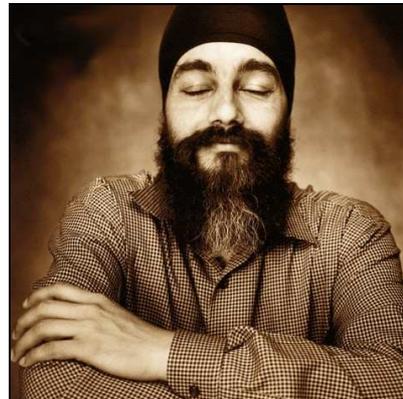
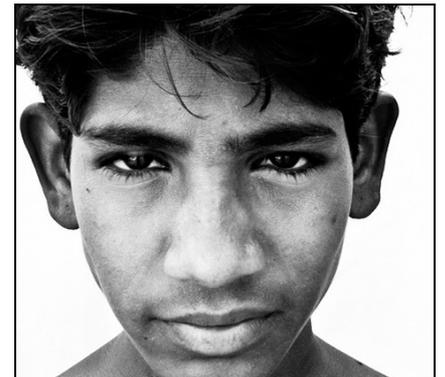
Ecris sous chaque photo le nom de l'instrument :

Sitar ou luth à manches longs - tambourin à perles - flûte en bambou - gros tambour ou dholak - clochettes pour les chevilles - cymbalettes ou manjira - clarinette des charmeurs de serpents - hautbois - petits tambours ou tabla - cythare ou guitare sans manche -



Visages, expressions et sentiments.

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



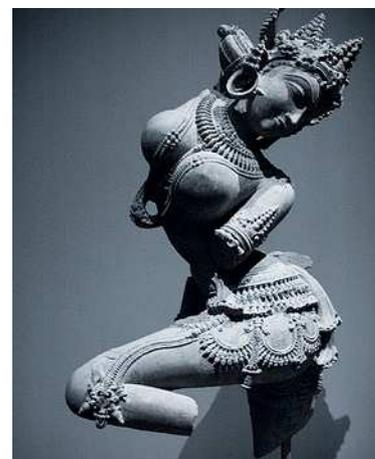
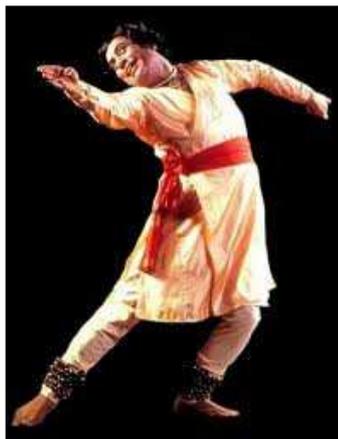
« **L'état de danse** » c'est ce que le danseur exprime avec son corps.

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** ...

Choisis un ou deux mots qui expriment pour toi « l'état de danse » des illustrations ci-dessous.

douceur - fuite - paresse - aide - séduction - attente - courage - fierté - ivresse - beauté - tristesse - force - douceur - échappée - menace - poursuite - légèreté - lourdeur - puissance - drame - chaleur - froideur - envolée - frisson - protection - repli - refus - humour - danger - énergie - vengeance - - frisson - rire- accident - parade - rupture - malice- mélancolie - folie - jalousie - passion - rêve - cauchemar - paix -



Invente une danse indienne « narrative », c'est-à-dire une danse où tu « mimeras » un poème que tu auras composé.

1/ Compose un poème lyrique* de huit vers **ou** utilise un poème étudié en classe, **ou** recherche-le dans un livre de la classe, à la bibliothèque, sur le net...

2/ Ecris un ou deux mots forts de chaque vers sur une feuille ou une large étiquette.

* **Un poème lyrique**, c'est un poème qui parle d'émotions, de sentiments, de passions :

**Extraits de « Je t'aime »
de Paul Eluard :**

*... Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu
Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud
Pour la neige qui fond pour les premières fleurs
Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas
Je t'aime pour aimer...*

**Extraits de « Demain, dès l'aube »
de Victor Hugo :**

*Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la
campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus
longtemps...*

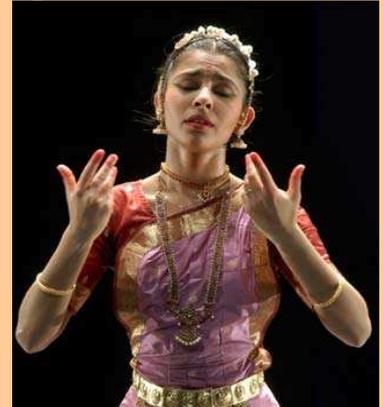
3/ Emmène tes 8 feuilles avec tes mots forts dans la salle de danse.

4/ Crée une gestuelle pour exprimer ton poème :

Etape A : Exprime **les mots forts** de ta première feuille en inventant un mouvement dansé. **Ne mime pas** les mots choisis avec **uniquement tes bras ou les expressions de ton visage**. Tu peux *solliciter* (utiliser) le tronc, la tête, les mains, les pieds...

Puis continue cette recherche jusqu' à la 8^{ème} feuille, pour avoir ainsi 8 séquences dansées.

Etape B : Danse **les 8 séquences en continu**. Pour marquer le passage entre chaque séquence, tu peux réaliser **un saut, un tour, un équilibre, un déplacement...**



vibration fleur douleur soleil passion envol parure cascade



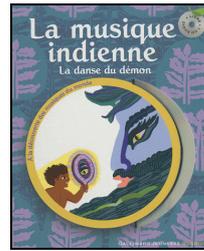
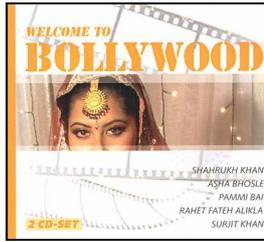
miroir question lune étonnement terre course rosée



5/ En classe, écoutez plusieurs musiques indiennes « Bollywood » (tu as une playlist sur le site (<http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article3145>))

Une seule musique sera retenue pour toute la classe.

Pour la choisir, discutez et justifiez vos choix.



6/ Retravaille ta danse en la plaçant sur la musique choisie.

7/ Constituez un groupe avec 3 autres camarades. Chaque danseur montre sa danse aux autres.

8/ Votre groupe va créer une seule danse :

- Chaque danseur propose 4 séquences de sa danse. Il les apprend aux autres.

- Liez vos danses pour n'en faire qu'une : Vous pouvez les mettre l'une à la suite de l'autre, mélanger les différentes séquences ...

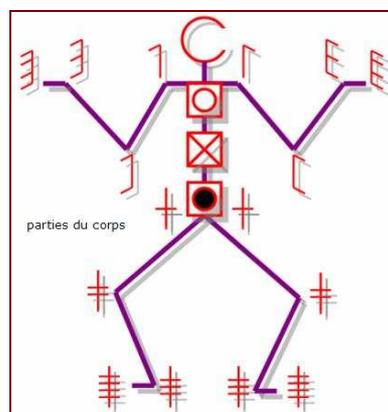
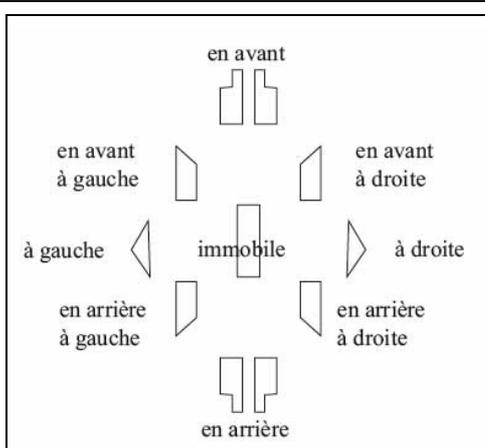
9/ Chaque groupe montre sa danse à toute la classe.

10/ Dernière étape : construisez la chorégraphie de la classe :

En utilisant les danses de chaque groupe, choisissez :

- une façon d'entrer (les groupes les uns après les autres, tous ensemble, etc.)
- le cœur de la danse (trajets des groupes, regroupement, solos, etc.)
- la fin sur scène ou la sortie

11/ Tenez compte du tempo, des silences, des phrases de la musique choisie.

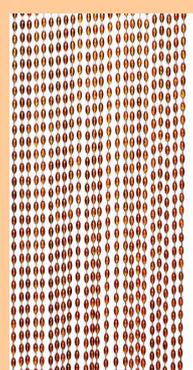
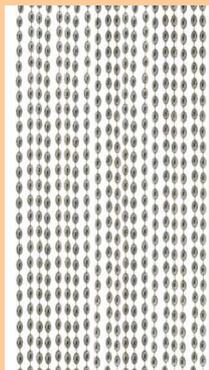


Rudolph Laban « Notation du mouvement »



12/ Répétez votre chorégraphie, jusqu'à ce qu'elle devienne un moment dansé, sans hésitation, en donnant de l'émotion, en plaçant votre regard.

13/ Préparez les décors, les costumes.

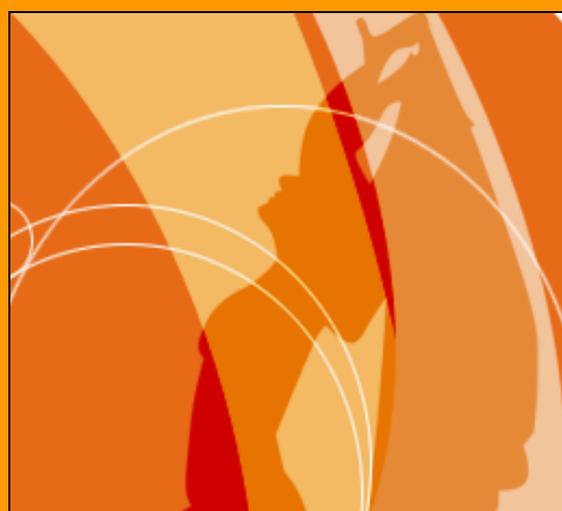


14/ Trouvez un nom pour votre spectacle, pour votre troupe de danseurs.

15/ Créez une affiche originale du spectacle avec le titre du spectacle, de la troupe, avec le nom de ta ville, la date, l'heure, le lieu de la représentation.



Troupe Ganesh 93 de Bollywood



**Spectacle dansé
à la DSDEN de Bobigny
8 rue Claude Bénard
le vendredi 18 juin 2016 à 16h30.**

16/ Informez les autres classes (affiches, cartons d'invitation, journal de l'école, etc.).

17/ Interprétez votre danse pour transmettre des émotions aux spectateurs.

