

PROGRAMMES ACADEMIQUES DANSE EN LIEN AVEC L'OPERA

PREPARER ET ACCOMPAGNER LES ELEVES AU SPECTACLE

SOMMAIRE

A / Repères chronologiques pour la danse

B / Aborder la question du spectacle vivant

C / Construire une fiche de lecture du spectacle de danse (balayage des éléments de lecture)

D / Fiche de lecture du spectacle de danse (exemple de fiche)

E / Proposition d'une fiche d'analyse de l'oeuvre qui mettent en lien les différents champs disciplinaires (HIDA)

F / Bibliographie et liens

A / Repères chronologiques pour la danse

(Portail Interministériel pour l'éducation artistique et culturel)

XVe siècle

Les premiers traités de danse paraissent en Italie. La danse, à fonction récréative, n'est qu'une des composantes du spectacle comprenant texte et musique.

XVIe siècle

Le théâtre à l'italienne est construit aux alentours de 1580.

1581

Ballet comique de la reine : premier [ballet de cour](#) en France de danse baroque (chant, musique, danse et poésie). La danse y figure sous la forme d'intermède.

XVIIe Siècle

1653 Le ballet royal de la nuit dans lequel Louis XIV danse. Le ballet de cour devient un moyen de propagande.

1661

Louis XIV crée l'Académie royale de danse. La belle danse est conforme aux règles du classicisme et relève d'une compréhension mécaniste du corps. R. A. Feuillet édite en 1700 son système de notation du mouvement dont le vocabulaire pose les bases de la danse classique.

Liens

[La musique de Versailles](#)

[Air pour les pêcheurs](#) de Lully

[Alceste, ou le triomphe d'Alcide](#) de Lully

[Fêtes et réjouissances](#), Château de Kerjean

[Les soirées d'appartement](#)

[Marche pour La Cérémonie des Turcs](#) de Lully

[Versailles et les fêtes de cour sous le règne de Louis XIV](#)

XVIIIe Siècle

Le ballet pantomime : genre de spectacle chorégraphique à programme narratif constitué exclusivement de danse et de pantomime, développé notamment par J.G Noverre (1727-1810).

1760

Jean George Noverre publie *Les lettres sur la danse* dans lequel il vise à faire du ballet un art indépendant.

XIXe Siècle

Le Ballet romantique : la danse se féminise, le tutu et la technique des pointes s'impose pour mieux symboliser la pureté, la légèreté. La sylphide (1832) chorégraphié par F. Taglioni est le premier ballet à introduire des éléments surnaturels.

Liens

[Marie Taglioni et l'apogée du ballet romantique](#)

[Le Pas de deux](#)

La barre dans l'enseignement classique

1889

Exposition universelle de Paris dans laquelle apparaissent les [danses exotiques](#) d'Inde, d'Asie, d'Afrique etc. qui influenceront fortement les danseurs du XXe s..

1891

La danse serpentine de l'américaine Loïe Fuller explore les effets produits par la manipulation des draperies sous les projecteurs multicolores. Les soli présentés sous formes de récitals sont dépourvus de finalité narrative.

XXE Siècle

1900

L'américaine Isadora Duncan s'installe à Paris, danse des récitals pieds nus, en tunique légère, dans la nature, met la danse au service de l'expressivité et s'inspire de la mythologie grecque. Sa danse est qualifiée de danse libre.

1909-1929

Les [Ballets russes](#) de Serge de Diaghilev est une compagnie itinérante au sein de laquelle collaborent étroitement peintres, musiciens, chorégraphes et danseurs.

1912

L'après-midi d'un faune (V. [Nijinski](#), C. Debussy, S. Mallarmé, L. Bakst)

1913

Le sacre du printemps (V. [Nijinski](#), I. Stravinsky)

1917

Parade (J. Cocteau, L. Massine, E. Satie, P. Picasso)

Liens

L'adage ou adagio

Danseur étoile

1913

L'allemand et austro-hongrois [Rudolf Laban](#) fonde son école à Ascona au sein de la communauté utopique de Monte Verità (Suisse). Il y poursuit ses recherches sur l'autonomie expressive du geste et les danses chorales. Il appartient au mouvement de la danse dite d'expression (Ausdruckstanz). Il publie son système de [notation du mouvement](#) dit cinétographie en 1928.

Liens

Les écritures du mouvement

Notation Benesh

Analyse du mouvement

1914

Hexentanz (La danse de la sorcière) de l'allemande de Mary Wigman, proche de l'avant-garde expressionniste, élève et collaboratrice de Rudolf Laban. Elle prône la subjectivité, la manifestation de l'émotion intime et de l'énergie intérieure.

1925

La Revue nègre avec Joséphine Baker, danseuse et chanteuse française d'origine américaine, devenue figure de proue de l'esthétique du cabaret et de la musique jazz

Années 30

Age d'or de la [comédie musicale](#) hollywoodienne avec les compositions géométriques de masse de Busby Berkeley et les succès de Fred Astaire.

1930

Lamentation de l'américaine Martha Graham, l'une des représentantes de la modern dance américaine : une danse engagée, intuitive, émotionnelle et symbolique.

1935

George Balanchine introduit la danse classique aux Etats-Unis, invité pour y fonder le futur New York City Ballet.

Liens

[Les barres flexibles](#)

1943

Tropical Revue de Katherine Dunham, pionnière de la [danse noire](#). Elle lutte contre la ségrégation, s'intéresse aux rituels dansés caribéens et africains, crée la première compagnie afro-américaine et forme Alvin Ailey.

1949

Carmen de Roland Petit, triomphe immédiat, révèle Renée Jeanmaire dite « Zizi », tous deux issus de l'école de danse de l'Opéra de Paris. La chorégraphie introduit des positions en dedans révolutionnaires.

1953

[Merce Cunningham](#) crée sa compagnie avec le compositeur John Cage. Il rejette la frontalité et l'expression, emploie l'aléatoire et les gestes quotidiens, autonomise la danse vis à vis de la musique, danse dans ou en-dehors des théâtres (Happenings) et se réfère à Marcel Duchamp.

1958

Summerspace

1999

Biped créée avec le logiciel de composition assistée par ordinateur Lifeforms

1955

Jacqueline Robinson fonde l'Atelier de la danse à Paris et Françoise et Dominique Dupuy les Ballets modernes de Paris. Ils forment de nombreux danseurs

1957

Création à Broadway de la comédie musicale *West Side Story* par Jerome Robbins, adaptée au cinéma en 1961.

1962

Le Judson Dance Theater (fondé entre autres par Steve Paxton, Trisha Brown, Yvonne Rainer, David Gordon, Lucinda Childs, Meredith Monk, Deborah Hay, Simone Forti etc.) fait sa première présentation dans l'église Judson à New York. La danse est dépourvue d'effet spectaculaire, le spectacle rejoint le studio et les lieux extérieurs. Ils développent le contact-improvisation.

1967

Messe pour le temps présent de [Maurice Béjart](#), cérémonie en neuf épisodes, est une méditation sur des données essentielles de la vie comme sur des préoccupations d'actualité.

1978

Café Müller de [Pina Bausch](#) dont le genre allie danse et théâtre.

1980

Hommage à la Argentina, solo chorégraphié par Tatsumi Hijikata et dansé par Kazuo Ôno, est présenté en France, provoquant la stupeur et révélant le [butô](#) au public occidental japonais, un genre de danse contemporaine apparu au Japon au début des années 60, rejetant la danse moderne, prenant pour moteur de création la violence et l'érotisme, en réaction à la démocratie et la morale.

A partir des années 80

La nouvelle danse française se déploie, une danse d'auteur allant de paire avec la création du statut « Centre chorégraphique national » sous le ministère de Jack Lang.

Liens

[Ulysse](#)
[Philippe Jamet](#)
[Dominique Boivin](#)
[Angelin Preljocaj et la danse contemporaine](#)
[Josef Nadj](#)

1981
May B de Maguy Marin
1984
Déserts d'amour de [Dominique Bagouet](#) (1951-1992)
1992
Cérémonie d'ouverture et de clôture des J.O. d'Albertville par [Philippe Decouflé](#)
1994
Projet de la matière d'Odile Duboc (1941-2010)
Les années 1990-2000

Certains chorégraphes dont Jérôme Bel, Xavier Leroy, Boris Charmatz mettent à plat et en question les codes du spectacle vivant. On parle de l'émergence d'une « non-danse » tandis que la danse est toujours présente mais redéfinie.

En Belgique, le chorégraphe et metteur en scène [Alain Platel](#), fondateur des Ballets C de la B, travaille autant avec des danseurs professionnelles qu'amateurs, tandis qu'Anne Teresa de Keersmaecker questionne le lien entre la danse et la musique.

La [culture hip-hop](#): le [hip-hop](#) entre dans les théâtres et est reconnu comme une forme artistique à part entière.

Liens

[Pour une chorégraphie des regards](#)
[Corps et corporéité](#)
[Agwa/Correira](#)
[Steven Cohen et l'art de la performance](#)

[Arts de la scène et nouvelles technologies : Les déplacements du problème de Grand Magasin](#)

B/ Accompagnement au spectacle

Aller au spectacle ?

(un exemple de réflexion menée en amont avec une classe de LP)

Société de l'image et du visuel, les élèves consomment énormément d'images au quotidien, mais dans un rapport qui mérite d'être questionné. Il semble intéressant avant d'interroger le spectacle en lui-même, de poser un préambule de réflexion avec les élèves sur la notion même de spectacle et l'expérience que chacun a de celui-ci.

Peut-on comparer par exemple, puisque chacun vit au quotidien cette expérience, la réception d'un spectacle télévisuel à celui du spectacle vivant ?

Est-ce que, quand on regarde la télévision, on est au spectacle ?

Qu'est ce qui est commun et qu'est ce qui diffère dans la réception, les attentes, les modalités, la relation aux artistes ?

Qu'est-ce que je regarde en tant que téléspectateur ? (les séries télévisées, les émissions de télé-réalités, les films, les évènements sportifs, les informations...)

Peut- on vivre sans télévision, sans aller au spectacle ?

	Spectacle télévisuel Spectacle vivant		
	Points communs	Différences	
		Télévision	Spectacle vivant
Espace de réception		- La proximité de réception (domestique) : ne nécessite pas un lieu particulier, peut se recevoir dans différents espaces (cuisine, salon, chambre...). Gratuité	- Faire la démarche de se déplacer vers un lieu de diffusion
Situation de réception		- indirect : elle passe par un intermédiaire : l'écran. Pas de lien direct avec les émetteurs.	- les lieux ont une spécificité par rapport au spectacle (cinéma, salle de concert, salle de spectacle, espace public...) Payant
Position de réception	- assise (en générale)	- non règlementée ni dans la position ni dans la possibilité de mouvements et d'actions (boire, manger, fumer, téléphoner...),	- directe, le spectacle n'existe que parce qu'il y a des spectateurs, lien direct avec l'artiste.
Réglementation de la réception			- règlementée à la position assise et immobile (proximité). Le spectacle est défini dans le temps, pas d'intervention possible sur son

Choix du partage du public		capacité à interrompre le spectacle, à changer en cours, à enchaîner des propositions. - Choisir les personnes avec qui on partage (seul en famille, avec des pairs)	déroulement - On ne choisit pas les personnes qui vont partager le spectacle
Pourquoi ?	<ul style="list-style-type: none"> - se détendre - se divertir - par curiosité - pour partager des évènements exceptionnels 	<ul style="list-style-type: none"> - passer le temps - s'informer - voir d'autres histoires de vie - ne pas être seul - par facilité - pour la diversité des propositions - pour être avec les siens 	<ul style="list-style-type: none"> - être surpris, - voir des choses inattendues, exceptionnelles, être transporté ailleurs - vivre un moment singulier - sortir de son quotidien - découvrir des esthétiques, des langages - voir des choses nouvelles - se cultiver - entrer dans des univers artistiques - partager des émotions artistiques - vivre en direct des émotions artistiques - comprendre la création artistique - lâcher prise, se laisser embarquer - percevoir, s'interroger, comprendre
La relation à l'artiste		<ul style="list-style-type: none"> - inexistante - spectateur passif, la présence du téléspectateur n'apporte rien au spectacle - pas d'applaudissement 	<ul style="list-style-type: none"> - directe - est une des conditions du spectacle - lien étroit avec l'artiste - applaudissements

En conclusion de cet échange, on arrive à dire qu'aller au spectacle, c'est vivre un moment privilégié, exceptionnel : une parenthèse dans son

quotidien.

On est plus dans l'utile, dans le quotidien, on se situe dans le sensible. On doit chercher une disponibilité à la réception, accepter d'être surpris, ému, agacé, accepter de ne pas comprendre, de s'ennuyer, d'être bouleversé, indifférent ou de se raconter une autre histoire que celle qui se joue devant vous. Essayer simplement d'être ouvert à cette expérience et d'y être entièrement. D'où la nécessité de se couper du monde extérieur sur ce temps singulier et tout d'abord de fermer son téléphone.

« Allez au spectacle de danse comme on regarde le ciel, sans attendre de réponse, profiter de l'instant, simplement et se laisser embarquer par le spectacle ».¹

Cela ne signifie pas que l'on y arrive vierge de toute information, que certaines clés ne vont pas nous aider à vivre cette expérience, mais pour autant cherchons à lui offrir le meilleur accueil sensible.

C/ Fiche de lecture du spectacle de danse

Balayage des éléments qui peuvent aider à construire une fiche de lecture

	Ce que j'ai vu	Ce que j'ai éprouvé
Les éléments qui entourent le spectacle:		
<u>Structuration de l'espace scénique :</u> - dispositif scénographique - lumières		
<u>Les costumes, les accessoires</u>		
<u>La musique:</u> - nature des supports sonores - variétés - ambiance sonore - présence instrumentale sur scène - relation musique mouvement		
La composition :		
<u>L'espace :</u> Utilisation de l'espace par les danseurs - directions, trajets, circulation, espace de déplacement, - utilisation de la la verticale et de l'horizontal - utilisation de l'espace proche et lointain		
<u>L'énergie :</u> - fluidité - tension/relâchement - accents - saccadé...		
<u>Le temps :</u> - Relation musique mouvement		
<u>Le poids :</u> - rapport au sol - poids /contrepoids - équilibre /déséquilibre		

- relâché / contrôlé		
<u>Relation entre danseurs :</u> - contacts : (mixtes ou pas) - portés - solos, duos, trios, quatuor... - regard - unisson, canon, contrepoint, accumulation...		
L'interprétation :		
<u>La présence</u>		
<u>Les intentions et leur traduction :</u>		
<u>Les fondamentaux du mouvement :</u> - marche, course, sauts, tours, passage au sol, chute... - déclenchement du mouvement : bras, tête, jambes... - caractéristiques du placement : des bras, bustes, tête, jambes....		

D/ Exemple d'une fiche de lecture généraliste du spectacle de danse

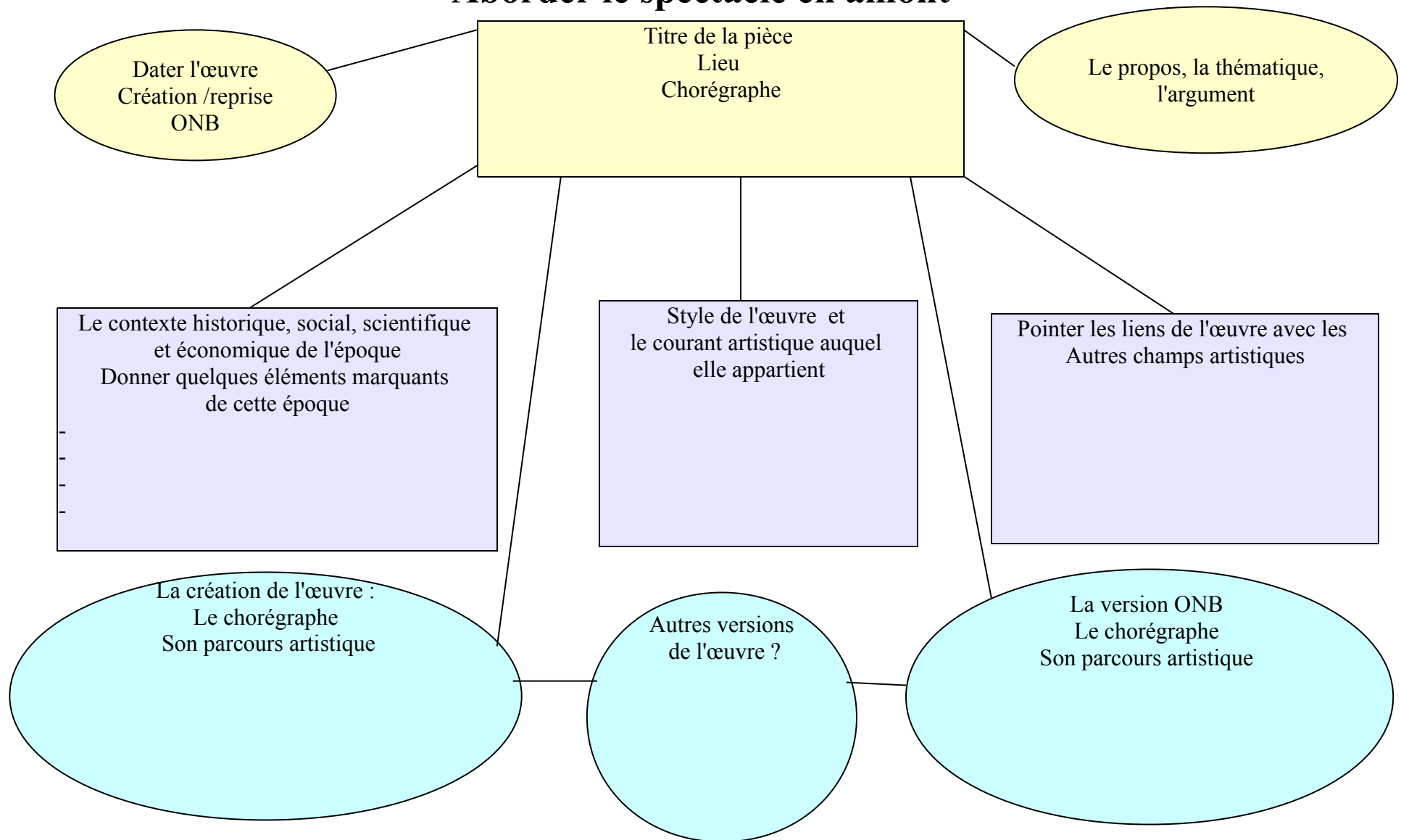
2° critères extraits : « d'intellego.fr communauté du savoir scolaire) »

	Ce que j'ai vu	Ce que j'ai éprouvé
Décor : Type figuratif, abstrait, plateau nu		
Éclairage : Dispositif global ambiance, variations, effets spéciaux...		
Les personnages sur scène : nombre, costumes, chaussures accessoires... autres personnes sur scène...		
Autres arts intégrés au spectacle : arts plastiques, visuels, (vidéo projection), poésie, chant, cirque, théâtre, mime...		
Observation des états de corps : tension, relâchement, fluidité, suspension, rebonds, accents...		
Observations des fondamentaux du mouvement: marche, course, tours, sauts, passage au sol, équilibre/déséquilibre...		
Relation entre danseurs : regard, contacts, portés, Solos duos, chœur, rendez vous, unisson gestuel, contrepoint, canon...		
La danse :		

sa place dans le spectacle reconnaissance d'un ou plusieurs styles de danse		
--	--	--

E /Approche du spectacle/ Analyse de l'oeuvre

Aborder le spectacle en amont

F/ Textes de référence

Ressources documentaires

Histoire des arts : textes de référence

- **Encart au BO n°32 du 28/08/08** : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts.
- **Circulaire de la DEGESCO du 13/07/09** : évaluation de l'histoire des arts.
- **BO n°31 du 27/08/09** : modalités d'attribution du DNB.
- **Encart au BO n°40 du 29/10/09** : évaluation de l'histoire des arts au DNB.
- **circulaire n° 2011-189 du 03/11/2011** : Évaluation de l'histoire des arts à compter de la session 2012 du DNB

Ressources documentaires de ce travail :

Ressources documentaires :

- « Dictionnaire de la danse » : Larousse Philippe Le Moal
- « Le Tour du monde en 80 danses » : Charles Picq Maison de la danse de Lyon (DVD)
- « Danse mode d'emploi » Philippe Noisette Flammarion
- « Histoire de la danse en Occident » : Paul Boursier Points
- « Danser les Arts » : Titou Perez, Annie Thomas CRDP Pays de la Loire
- « Danse et art contemporain » : Rosita Boisseau, Christian Cattinoni . Nouvelles éditions Scala
- « Danser sa vie » : Art et danse de 1900 à nos jours, sous la direction de Christine Marcel et Emma Lavigne Centre Pompidou
- « L'éveil des modernités , une histoire de la danse de (1870 à 1945) » Annie Suquet Centre National de la Danse
- « Enseigner l'art de la danse » Jean Jacques Félix De Boeck
- « Poétique de la danse » Laurence Louppe Contredanse
- Revue TDC : « L'art Chorégraphique »
- Revue Danser (bi-mensuel)
- Revue Repères Cahier de la danse CDC Val de Marne
- Portail interministériel à l'éducation artistique et culture : <http://www.education.arts.culture.fr/>
- Numéridanse : <http://www.numeridanse.tv/>
- « Passeurs de danse » : <http://www.passeursdedanse.fr/>
- Centre National de la Danse : <http://mediatheque.cnd.fr/>

Textes de référence

Ressources documentaires

Histoire des arts : textes de référence

- **Encart au BO n°32 du 28/08/08** : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts.
- **Circulaire de la DEGESCO du 13/07/09** : évaluation de l'histoire des arts.
- **BO n°31 du 27/08/09** : modalités d'attribution du DNB.
- **Encart au BO n°40 du 29/10/09** : évaluation de l'histoire des arts au DNB.
- **circulaire n° 2011-189 du 03/11/2011** : Évaluation de l'histoire des arts à compter de la session 2012 du DNB

Ressources documentaires de ce travail :

Ressources documentaires :

- « Dictionnaire de la danse » : Larousse Philippe Le Moal
- « Le Tour du monde en 80 danses » : Charles Picq Maison de la danse de Lyon (DVD)
- « Danse mode d'emploi » Philippe Noisette Flammarion
- « Histoire de la danse en Occident » : Paul Boursier Points
- « Danser les Arts » : Titou Perez, Annie Thomas CRDP Pays de la Loire
- « Danse et art contemporain » : Rosita Boisseau, Christian Cattinoni . Nouvelles éditions Scala
- « Danser sa vie » : Art et danse de 1900 à nos jours, sous la direction de Christine Marcel et Emma Lavigne Centre Pompidou
- « L'éveil des modernités , une histoire de la danse de (1870 à 1945) » Annie Suquet Centre National de la Danse
- « Enseigner l'art de la danse » Jean Jacques Félix De Boeck
- « Poétique de la danse » Laurence Louppe Contredanse
- Revue TDC : « L'art Chorégraphique »
- Revue Danser (bi-mensuel)
- Revue Repères Cahier de la danse CDC Val de Marne
- Portail interministériel à l'éducation artistique et culture : <http://www.education.arts.culture.fr/>
- Numéridanse : <http://www.numeridanse.tv/>
- « Passeurs de danse » : <http://www.passeursdedanse.fr/>
- Centre National de la Danse : <http://mediatheque.cnd.fr/>