

Danse

Des noms importants	2
Théoriciens de la danse moderne :	2
Les précurseurs de la danse moderne :	2
Quelques grands noms de la danse moderne :	2
Chorégraphes de la nouvelle danse française :	3
Autres noms importants de chorégraphes de danse contemporaine :	3
Quelques définitions	4
La danse	4
Trois rôles importants:	4
La création	5
La scénographie	5
Les composantes du mouvement: Corps, Energie, Espace, Temps	6
<i>Le corps</i>	6
<i>L'énergie</i>	6
<i>Le temps</i>	6
Histoire de la musique pour la danse (structure métrique externe)	6
Structuration non métrique.	7
<i>L'Espace</i>	8
Evolution de l'espace de représentation	8
Evolution de l'espace propre et relationnel	10
Panorama non exhaustif des styles de danses	12

Des noms importants

Théoriciens de la danse moderne :

François Delsarte (1811- 1871) tension- relâchement, le torse lieu privilégié de l'expression de l'émotion

Emile Jacques- Dalcroze (1865- 1950) interprétation du rythme par le mouvement, notion de musicalité gestuelle par le biais de la respiration et de la détente corporelle.

Rudolf Laban (1879- 1958) théorie du mouvement à partir de quatre composantes : l'espace, le temps, le flux et le poids ; figure spatiale de référence « kinesphère », système de notation « la kinétopographie ».

Les précurseurs de la danse moderne :

Femmes américaines qui ont opposé au puritanisme américain un mouvement de libération du corps féminin :

Loïe Fuller (1862- 1928) danse scénique

Isadora Duncan (1878- 1927) danse libérée, adéquation avec la nature, rejet des codes

Ruth Saint Denis (1877- 1968) danse mystique. Avec Ted Shawn, elle a fondé en 1915 la Denishawn School, première école de danse moderne américaine.

Quelques grands noms de la danse moderne :

Mary Wigman (1886- 1973), allemande, élève de Dalcroze. Danse d'introspection, rapport spirituel, espace autocentré, importance du souffle, jeu avec le silence

Doris Humphrey (1895- 1958), américaine, élève de Saint Denis. Elle privilégia le groupe pour écrire « une danse des corps » et fut la première à former ses danseurs à la composition chorégraphique. Danse respirée, importance du poids dans la déclinaisons des chutes.

Martha Graham (1894- 1991), américaine, élève de la Denishawn school. Danse volontaire, rapport pulsionnel et dramatique au mouvement. Importance au bassin, variations d'énergie, aux contractions/ relâchement.

Alwin Nikolais (1912- 1992) américain, danse polymorphe et scénographique, rapport abstrait au mouvement dont le danseur n'est plus le centre.

Merce Cunningham (1919- 2009), RUPTURE, remises en question. Procédés de composition aléatoires, espace décentré, le danseur est le centre d'un espace qui se déplace avec lui, le mouvement comme matière absolue de la danse, travail avec John Cage : indépendance de la danse et la musique.

Chorégraphes de la nouvelle danse française :

Dominique Bagouet (1941- 1992) personnages dessinés avec beaucoup de précision, fluidité, isolations, mouvements des bras et des mains très présents. *So snhell (1990)*

Odile Duboc (1941- 2010) musicalité interne, glissements, suspensions... *Trois boleros (1996)*

Maguy Marin (1951), danse fortement théâtralisée qui joue avec le grotesque corporel et explore des thèmes sociaux forts. *May Be (1981)*

Daniel Larrieu (1957), *Waterproof (1987)*

Claude Brumachon (1959) utilisation de l'énergie des pulsions pour proposer une danse sensuelle où l'engagement physique est très important. *Texane (1988)*

Jean- Claude Galotta (1950) utilisation de comportements obsessionnels en se disant lui-même « *recycleur de gestes perdus* » lors d'une conférence donnée en 1997. Paroles, chuchotements, cris accompagnent souvent ses chorégraphies qui sont toujours le fruit d'une recherches de nouvelles formes de récits (épopée, légende...). *Ulysse (1981)*

Mathilde Monnier (1959) gestuelle sculpturale, écriture structurée. *Duo (1990)*

Philippe Decouflé (1961) dispositif théâtral magique, gestuelle désarticulées, élastiques *Décodex(1995)*

Autres noms importants de chorégraphes de danse contemporaine :

Steve Paxton (1939) contact improvisation

Carolyn Carlson (1943) collaboration avec René Aubry

Trisha Brown (1936)une des fondatrices de Judson Church Danse Theater (1962). Poids, fluidité, espaces inhabituels (toits, façades), le mouvement trouve lui même sa dynamique, collaboration avec la musique de Laurie Anderson. *Accumulation (1971)*

José Montalvo (1954) mélange des styles, vidéo *Le Jardin io io ito ito(1999)*

Anne Térésa De Keersmaecker (1960) Belge, importance du facteur temps, [*Rosas danst Rosas*](#) (1983)

Pina Bausch (1940- 2009) allemande, danse- théâtre, le mouvement naît de l'état, du souvenir, du sentiment. Travail à partir du danseur. Scénographie importante. *Café Müller (1978) Walzer - Valses (1982) Nelken - Les Œillets (1982)*

Wim Vandekeybus (1963) danse avec une grande intensité physique, portés, chutes. *Les Porteuses de mauvaises nouvelles (1989) Spiegel (2006)*

et bien d'autres... à vous d'aller chercher, rechercher, de regarder, de vous informer...

Quelques définitions

La danse

Quelque soit la danse, sa logique interne peut se caractériser par le souci constant "d'exprimer, évoquer par le moyen de formes corporelles destinées à créer un impact impressif souhaité et attendu sur autrui" (PINEAU et coll 1989)

La danse est une « *Organisation intentionnelle des mouvements du corps dans le temps et l'espace, réclamant une utilisation optimale de l'énergie et possédant une valeur propre et esthétique dans un but d'expression, d'évocation ou de communication.* » Pia Pineau 1982

« *L'action de la danse c'est l'art de faire passer les émotions et les actions dans l'âme du spectateur par l'expression vraie de nos gestes et de notre corps* » Noverre 1759

Thierry Tribalat (1987) propose des catégories de danse dont les "dances scéniques" qu'il définit comme les formes de danses donnant lieu à un spectacle. Il en dégage ainsi divers styles de danse:

La danse classique: élévation, gestuelle rectiligne, codifiée. Thématique généralement linéaire et tirée d'un livret

La danse jazz: lié au phénomène américain. en jazz, le rythme est le premier, il est binaire et accentué. "C'est la joie dans le mouvement."

La danse moderne: les investigateurs sont Mary wigman, Martha Graham... importance de l'énergie, du bassin, du sol.

La danse contemporaine: Tout est permis, rien n'est interdit. Seules les limites biomécaniques du corps existent. La liberté est immense : pas de codes ni de règles. Lecture discontinue: il faut reconstruire le sens.

Trois rôles importants:

Chorégraphe: composer (faire des choix, début/ devt/ fin) et mettre en scène (renforcer l'idée)

Danseur: transmettre l'idée chorégraphique en engageant son identité corporelle.

Spectateur: rôle incontournable. être ouvert, distinguer les différents éléments constitutifs de la chorégraphie.

La création

Ce résultat part de l'**improvisation** aidée par des inducteurs (objets, thèmes...) pour aller vers la **composition** (organisation, choix, procédés) où il s'agit de structurer le vocabulaire gestuel dans l'espace et le temps.

Exemple d'une démarche de création :

Phases	Verbe associé	Interprétations possibles
Sollicitation	Oser	Se libérer, improviser, imaginer
Ouverture	Faire foisonner	Transformer, transposer, dévier
Enrichissement	Diversifier	Contraster, ponctuer, ralentir, accentuer...
Partage	Communiquer	S'apprendre, combiner, échanger, mettre en commun
Choix	Garder	Trier, retenir, abandonner
Construction	Composer	Structurer, fixer, mettre en scène
Répétition	Répéter	Mémoriser, intégrer, retrouver le mouvement
Présentation	Danser	Offrir, gérer

La scénographie

décors, accessoires, costumes, lumières...

Les composantes du mouvement: Corps, Energie, Espace, Temps

Le mouvement humain implique l'être humain lui même (**le corps** en partie ou en totalité), qui se déplace dans **l'espace** (proche, général), à travers **le temps** (métrique ou non) et utilisant une certaine quantité **d'énergie**, d'une certaine manière.

Le corps

Le corps est le lieu des ressentis, des sensations, des représentations qui sont personnelles et peuvent évoluer dans le temps.

Pour le danseur, le corps est un moyen d'expression.

Au niveau du mouvement, la notion de "corps" est liée divers items comme les mouvements de base (flexion...), les actions de bases (locomotrices ou non), les fonctions des parties du corps (supporter, recevoir le poids...) ainsi que les formes de corps (rond...).

L' énergie

C'est ce qui permet de colorer le mouvement de dynamismes variés. Cette modulation peut avoir un aspect quantitatif (quantité d'énergie) tantôt l'aspect qualitatif (la façon de libérer l'énergie dans le corps).

Le temps

Temps métrique : monde sonore musical, rythme interne (accent, pulsations, rythme..)

Temps non métrique : durée sensation personnelle vite lent accélérée...

La musique c'est l'art d'organiser les sons dans le silence.

Histoire de la musique pour la danse (structure métrique externe)

La danse académique

La musique est le divertissement du spectacle. Elle doit donc être agréable. La musique et la danse entretiennent des rapports très étroits, chaque pas de danse correspond à une structure rythmique et mélodique de la partition.

La portée : une ronde= 4temps= 2 blanches= 4noires= 8croches

Il y a quatre déterminants musicaux :

Timbre = carte d'identité du son, couleur de l'instrument

Mélodie = succession de différentes notes, organisation linéaire des sons et des silences.

Harmonie = ordre du simultané, symbolise les accords, les agrégats sonores, donc les sons ensembles.

Rythme = organisation des sons en durée et en intensité.

Un temps fort peut être un appel pour un saut. Lorsque le premier temps est très fort on parle d'anacrouse.

3.1.2) Danse moderne

Courant expressionniste, danse féminine, pieds nus...

Avec les claquettes, musique et danse sont étroitement liées puisque l'une génère l'autre. Le Jazz va être support de danse, il crée des contretemps (le quick). La musique swing joue davantage avec le temps au lieu de s'appuyer sur.

Exemple : Y. MONTAND, les feuilles mortes se ramassent à la pèle.

3.1.3) Danse contemporaine

Avec CUNNINGHAM, il va y avoir une véritable remise en question des conventions régissant le spectacle, notamment la relation musique/danse. CUNNINGHAM va collaborer avec JOHN CAGE qui considère que le mouvement n'est pas au service de la musique, elle n'est pas une condition nécessaire à la production dansée. Il suggère que la musique soit un bruit, il l'utilise comme une matière et non plus pour produire des effets sonores. Il va ainsi composer un quatuor pour moteur à explosion, intégrer des bruits comme : vent, métronome et éboulement de terrains.

On utilise une musique incertaine, environnementale, que l'on nomme une ambiance sonore.

CUNNINGHAM demande donc à ses danseurs de se créer un métronome intérieur en jouant sur l'aléatoire (lancé de dés pour déterminer l'ordre des danses).

Structuration non métrique.

Notion de durée et de vitesse.

L'équilibre d'une chorégraphie dépend des durées des différentes parties de la création (intro/développement/conclusion). La durée a une valeur relative, les éléments qui la constituent sont identifiés en terme de vitesse (vite, lent, décéléré, accéléré). La durée se sent, on parle de « feeling », c'est le temps perçu.

P. FRAISSE "Plus une activité est morcelée plus elle paraît durer longtemps (marche dans la neige). Plus une activité est intéressante plus elle paraît brève".

Exemple de collaborations connues :

Chorégraphes	Musiciens
Merce Cunningham	John Cage
Carolyn Carlson	René Aubry
Anne Thérèse de Keersmaecker	Steve Reich
Mathilde Monnier	Michel Portel

L'Espace

Cinq espaces

Espace de représentation = espace scénique

Espace lieu: souvent un théâtre

Espace symbolique: Orienté pour le public en fonction de ce qu'on veut qu'il voit. Il peut être découpé en plusieurs paramètres :

*directions : avant, arrière, côtés, haut, bas ; selon trois plan : sagittal (droite/gauche), frontal (arrière/avant) et transversal (Haut/bas).

*orientations, définies par rapport à un point extérieur au corps

*les niveaux : haut (sauts), moyen (normal) et bas (sol)

*les tracés : trajets définis par les mouvements dans l'espace (courbe, zigzag, droite)

*les dimensions : jeu des volumes dans l'espace propre (grand/ petit)

ex: le cercle symbolise l'union, le zig zag l'incertitude...

Espace proche = propre = intime

L'allongement maximal des segments autour du corps représente sa limite. (voir la kinesphère de LABAN)

On peut aussi évoquer l'espace interne qui est à l'intérieur du corps (domaine de la respiration). Celui-ci aide à analyser les sensations kinesthésiques.

Espace relationnel = interpersonnel

Organise les mouvements de plusieurs danseurs entre eux.

On parle alors de mises à distances d'un danseur par rapport à l'autre et aussi par rapport aux spectateurs. Cette mise à distances est nulle s'il y a contact ou porté. Elle joue sur les effets donnés (espace symbolique)

Evolution de l'espace de représentation

La danse académique

Au 14/15ème siècle, apparaissent les ballets « à l'italienne ».

En France, François I et Charles VIII introduisent la danse au 16ème s.

1581 : 1er ballet donné au Louvre intitulé Le ballet comique de la Reine. Durée : 10h, mélange de musique, poésie et danse.

1661 : Louis XIV, passionné de la danse, fonde l'Académie Royale de danse (1er conservatoire) sous la direction de Beauchamp qui invente les 5 positions en danse.

Contextes d'émergence

La danse Académique est créée et composée pour le roi qui doit avoir la meilleure place.

Les décors sont riches et spectaculaire tout à son image.

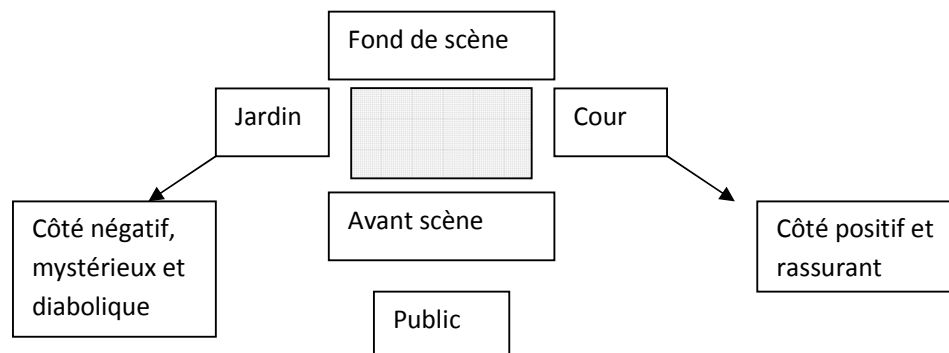

La scène est conçue comme une toile et le spectateur doit embrasser du regard toute la surface. Le plan frontal et la géométrie sont utilisés : l'illusion de profondeur est obtenue à partir des lois de la perspective. C'est pour cela que la scène est inclinée vers le public (= scène à l'italienne). Les positions en dehors sont antinaturelles mais facilitent les déplacements latéraux (beaucoup de traversées face public)

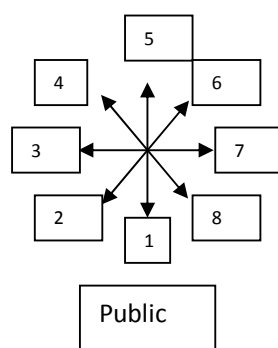
Les niveaux hauts sont privilégiés avec l'utilisation des pointes (rapproche du ciel, donc de Dieu).

La danse est une succession de pauses et d'attitudes.

Logiques spatiales :

Les directions :

Danse moderne = libre et naturelle

Apparaît au 20ème siècle, pas forcément en contradiction avec le classique (l'espace à l'italienne est toujours utilisé) , elle née tout simplement ailleurs dans des espaces, une culture et des corps différents.

Contextes d'émergence

Associés à la féminité : I. Duncan, M. Wigman, M. Graham ou encore L. Fuller.

Logique spatiale

Les espaces scéniques sont dans la nature. Les décors sont sobres, ou inexistant (émergence de la nudité). Les mouvements sont dits « libres ».

On danse les pieds nus pour un rapport au sol direct.

La danse jazz et les comédies musicales (West Side Story) se développent.

La notion de trajets apparaît, caractérisée par la Labanotation.

La danse contemporaine

A partir de la seconde guerre mondiale, M. Cunningham prend le corps comme matière première.

Contextes d'émergence

Intéressé par l'art, Cunningham collabore avec beaucoup d'artistes et rompt avec l'espace à l'italienne et le parti pris du centre du plateau. Il considère les danseurs comme des centres. Il crée donc un nouveau rapport avec les spectateurs qui ne verront désormais pas tous la même chose.

Logiques spatiales :

Nouveau rôle pour le spectateurs qui participe à la construction de l'œuvre.

On utilise la rue, les murs d'escalade, des toits ou encore des musées. L'espace de scène n'est plus figé et participe aussi à l'œuvre.

Evolution de l'espace propre et relationnel

La danse académique

Très codifiée (costumes, tutus, pointes...)

Contexte d'émergence

La ballerine est une personne irréaliste : son âme s'élève au dessus des mortels (=déesse). Elle est mince et longiligne.

Logique spatiale

L'espace proche est travaillé comme si le corps était traversé par des lignes s'élevant au ciel : recherche de la virtuosité.

L'espace scénique née entre l'homme et la femme à travers les portés.

Danse moderne

Contexte d'émergence

Le travail du corps devient plus expressif puisque la danseuse montre ses sentiments.

Logique spatiale

La forme du corps donne une symbolique aux spectateurs, ce qui crée donc un nouvel espace (torsions = douleurs).

Danse contemporaine

Contact improvisation

Apparaît dans les années 70, créé par Steve Paxton. Travail d'écoute et recherche sur le poids.

Cela exige une grande disponibilité et une écoute et implique un travail avec poids du corps.

Ce travail bouleverse les relations spatiales et conventionnelles.

Butô (danse japonaise)

Né après le traumatisme de la bombe atomique.

Butô = danse des ténèbres. Travail sur l'espace propre du danseur, quasi-opposé à la relation occidentale : pieds et mains recroquevillé à l'intérieur.

Les corps (crâne rasé, peint en blanc, presque nu) sont souvent représentés la tête en bas comme une mise en scène de la mort. Le volume donné par le torse est très important.

Hip-hop

Danse populaire issue de la ségrégation. An 70 aux USA, an 80 en France, c'est une danse pacifiste où les défis et les combats sont comme des joutes. (break)

Espace relationnel inexistant au début. Espace propre : gros travail de dissociation des segments.

Panorama non exhaustif des styles de danses

	Corps	Technique	Espace	Musiques
Danse classique	Fortement instrumentalisé, énergie peu contrastée, reproduction de formes	Précision du vocabulaire (positions, pas de base), importance de l'en dehors et de la verticalité (élévation, légèreté)	Hiérarchisé, central, frontal et vertical. Rapport au sol peu présent.	Orchestrées, extraites du répertoire classique, écrites ou non pour la danse mais toujours en adéquation avec elle
Danse néoclassique	Formes angulaires, articulations brisées	Se distingue du classique en mettant de l'en dedans	Un peu de relation au sol	Reste très classique
Danse contemporaine	Le corps est la matière, énergie organique (accents, élans...) formes épurées	Disponibilité corporelle, musicalité gestuelle, diversification des appuis, intérêt du poids et du centre du corps	Eclaté, diversifié, importance de la relation au sol	Styles et univers sonores variés, rapports diversifiés, autonomie musique- danse
Danse jazz	Sensuel, énergie contrastée, vitesse, amplitude	Dissociation, coordination, rapidité, mobilité du bassin	Frontal, assez symétrique, diversifications des directions et des orientations	Jazz, percussions, blues, rock.. musique structurant la danse (syncope, contre-temps)
Danse hip- hop	Mécanique, dynamismes saccadés et variés, formes dissociées et ondulatoires	Dissociations segmentaires, blocages (pop), acrobaties	Centré, frontal et profil, lignes	Hip- hop, électro, tip- hop, rapports musique- danse étroits
Danse primitive	Libératoire, dynamismes pulsatoires (tensions et relâchements)	Mobilité et rayonnement de la colonne vertébrale, rôle fort des appuis pédestres	Importance du cercle	Percussions, chants... fusion des pulsations sonores et corporelles
Danse folklorique	Communicatif, maintien du tonus de base	Dépend de la danse	Dépend de la danse mais pas d'utilisation du sol (farandole...)	Traditionnelles, chants, musique médiatrice de la danse
Danse de société	Tonique, affilié à l'identité de genre, dynamismes et formes dépendant de la danse	Dépend de la danse mais importance de la rotation, des appuis, du contact avec l'autre	Dépend de la danse mais importance de l'espace du couple, pas d'utilisation du corps au sol	Valse, tango, salsa, rock... rapports dynamiques et structurels à la musique