ART ET DANSE

Quelques repères en histoire de la danse à travers les Arts

La danse, Niki de St Phalle, 1994

Ballet « le sacre du printemps », par Maurice Béjart, 1959

« Que ce ballet soit donc, dépouillé de tous les artifices du pittoresque, l'Hymne à cette union de l'Homme et de la Femme au plus profond de leur chair, union du ciel et de la terre, danse de vie ou de mort, éternelle comme le printemps! » Maurice Béjart

SOMMAIRE

Le parcours d'éducation artistique et culturelle

PREMIERES DANSES AU TEMPS DE LA PREHISTOIRE

EGYPTE, DEBUT DE LA CHOREGRAPHIE...

LA GRECE ANTIQUE, DANSE ET PHILOSOPHIE

LE MOYEN AGE, SUPERSTITIONS ET TROUBADOURS

LA RENAISSANCE: Les danses du peuple copiées par la cour....

L'INFLUENCE DE LOUIS XIV ET L'APOGEE DU BALLET BAROQUE

LE SIECLE DES LUMIERES, LA DANSE S'OUVRE A UN PUBLIC PLUS LARGE....

L'AGE D'OR DU BALLET ROMANTIQUE AU XIX SIECLE

LE BALLET ACADEMIQUE ET L'APOGEE DU BALLET RUSSE

EDGAR DEGAS ET LES DANSEUSES

LA REPUBLIQUE ET L'APPARITION DES DANSES DE SALON.

Début du XXème siècle: ISADORA DUNCAN (1877-1927)

XXème SIECLE: APPARITION DE LA DANSE MODERNE

JOSEPHINE BAKER

Quelques citations sur la danse...

Préambule

Ce power point est destiné aux enseignants souhaitant transmettre à leurs élèves des connaissances en histoire des arts sur la danse en s'appuyant sur les arts et plus particulièrement en art visuel. Le but étant de découvrir des point d'ancrages, à travers de grandes œuvres et enrichir son patrimoine culturel commun. La danse comme tout art, a un historique, des périodes marquantes, des contextes plus ou moins propices qui permettent de comprendre son évolution.

Lorsqu'un enseignant souhaite aborder la danse sous toutes ses formes, il est peut être souhaitable de pouvoir enrichir les élèves à travers une culture personnelle riche et cohérente tout au long de son parcours scolaire.

Un élève sera certainement amené à rencontrer plusieurs fois la danse sous différentes formes au cours de son cursus scolaire: A travers la pratique d'un cycle, d'une rencontre USEP, d'un spectacle, de l'intervention d'un danseur professionnel, d'un film (comédies musicales faisant partie des listes école et collège au cinéma)....

J'ai fait le choix de proposer un historique retraçant les éléments les plus marquants afin qu'il soit compris par le plus grand nombre d'élèves. Pour les enseignants qui voudraient des informations plus précises et détaillées vous trouverez en fin, une bibliographie et des liens vous permettant d'approfondir certains sujets.

Je terminerai ce préambule par une citation de Rudolf von Laban (danseur, chorégraphe): La danse joue un rôle capital dans les relations humaines, elle est une école du comportement social, de l'harmonie du groupe. La danse est l'école de la générosité et de l'amour, du sens de la communauté et de l'unité humaine.

Emilie Gerin CPD Education artistique. emilie.gerin@ac-lyon.fr

Le parcours d'éducation artistique et culturelle

(circulaire interministérielle n° 2013-073 du 9 mai 2013)

De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle.

Objectifs de l'éducation artistique et culturelle

L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs :

- -permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leurs parcours scolaires.
- -développer et renforcer leur pratique artistique.
- -permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels.

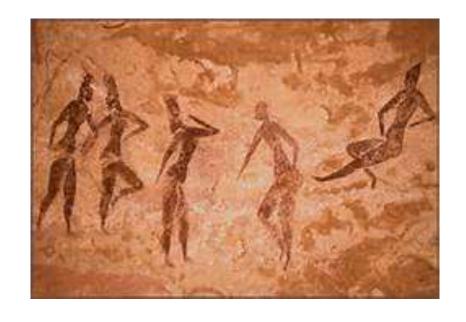
PREMIERES DANSES AU TEMPS DE LA PREHISTOIRE

Le premier danseur aurait 14 000 ans! En Dordogne sur une paroi de la grotte Gabillou est dessiné un personnage dont la position atteste un mouvement de danse.

Dans de nombreuses grottes préhistoriques, on retrouve des dessins d'hommes tournoyant sur eux mêmes pratiquant des danses sacrées.

Partout dans le monde, à des époques différentes on retrouve cette pratique du tournoiement qui conduit à un état de « transe » dans le but de communiquer avec les esprits.

On peut penser que la danse de l'homme primitif était concrète, c'est-à-dire qu'elle représentait véritablement et le plus exactement possible les événements tels qu'on désirait les voir se dérouler dans la réalité. (la danse du bison, de la pluie, danse funèbre, danse guerrière...)

Fresque dans le massif du Tassili des Ajjers à l'époque néolithique.

EGYPTE, DEBUT DE LA CHOREGRAPHIE...

C'est aux Égyptiens que revient l'invention de l'art de la chorégraphie, c'est-à-dire l'art de décrire sur papier ou papyrus, à l'aide de caractères ou de symboles, des danses.

Le dieu de la danse s'appelle Bès. La danse égyptienne est d'origine sacrée.

La figure la plus appréciée était le pont: renversées en arrière les danseuses touchaient le sol des mains. Tours, roues, étaient également très courant.

La danse est également moins instinctive, elle commence à s'organiser seule ou en groupe mais jamais à deux.

Les danseuses étaient des esclaves devant divertir le maître en particulier lors des banquets.

Bas-relief égyptien représentant musiciennes et danseuses lors d'une cérémonie religieuse.

Danseuse faisant la figure du pont

LA GRECE ANTIQUE, DANSE ET PHILOSOPHIE.

La civilisation Grecque a mis en avant les arts en général. Platon, Socrate et Aristote se sont prononcés en faveur de l'utilisation de la danse dans leur philosophie respective de l'éducation du jeune homme.

On trouve 3 catégories de danse: guerrière, religieuse et de tragédie:

-On dansait en l'honneur des dieux, afin de leur rendre hommage et d'apaiser leurs colères.

Le dieu Dionysos est célébré par des femmes saisies par la Mania (folie sacrée) d'où leur nom, **les Ménades**. Leurs danses se caractérisaient par des mouvements vifs: tourbillonnements, bras étendus, sauts, torses et têtes renversés en arrière.

-Dans l'entrainement militaire du futur soldat, la danse avait pour vocation de développer la beauté physique, la santé et le courage. La danse guerrière était enseignée dès l'âge de 5 ans.

-Le théâtre était le lieu de l'illustration de la vie grecque, et la danse était exagérée afin de représenter ce qui était laid voir vulgaire.

(cf danse Bacchiques).

La danse devient plus expressive.

La danse religieuse, comme le montre ce vase: *les Ménades célèbrent le dieu Dionysos* (vase étrusque, musée du Louvre)

Vase antique

Théâtre antique gallo romain de Fourvière à Lyon (2ème siècle)

La danse est l'extase dionysiaque qui bouleverse tout. Duncan

LE MOYEN AGE, SUPERSTITIONS ET TROUBADOURS

La civilisation romaine laisse place à un monde chrétien dominé par la toute puissance de l'église qui condamnera la pratique de la danse. Pourtant, pendant tout le moyen âge, on dansera à des fins davantage sociales.

C'est chez les paysans que la danse fait son apparition, mais c'est dans les châteaux qu'elle va être la plus créative. Les fêtes constituent la principale occasion de danser.

L'une des plus importantes était la fête du mois de mai. Le peuple célébrait le renouveau de la nature et on plantait un arbre sur la place du village. On y exécutait alors différentes danses et différentes rondes. Chaque corporation d'artisans venait y exécuter sa danse (bouchers, couteliers, cordonniers, vignerons...)

Les danses les plus populaires au Moyen Age étaient *la Carole* et *la Tresque*.

Ronde autour de l'arbre. Heures de Charles d'Angoulême, Angoumois, v. 1480.

Au 13ème siècle, tout le monde, paysan ou noble dansaient *la carole*. Il s'agissait d'une grande ronde qui pouvait aussi prendre la forme d'une farandole. Au centre, un chanteur menait le chant qui était ensuite repris par tous.

Lors des banquets, les ménestrels accompagnaient la chorale avec leurs instruments: chalémie, flûte et buisine (trompette)

Une chalémie

Une buisine

Les danseurs exécutant une "carole" dans le verger. Miniature extraite du Roman de la rose de Jean Meung vers 1460. BNF, Manuscrits, français 19153, f. 7

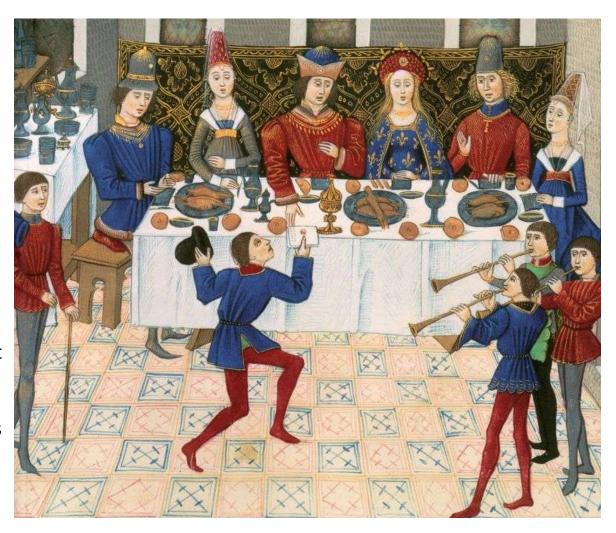
TROUBADOURS ET BATELEURS

Ce sont les premiers à gagner leur vie en dansant. Acrobates, jongleurs, funambules, montreurs d'ours font halte de village en village. Les troubadours, plus raffinés se produisent essentiellement dans les châteaux lors des banquets.

Dans les châteaux on trouve 2 sortes de danse:

- -Les membres de la cour participent à des danses apprises en amont.
- -On trouve également des spectacles de danse réalisés par des artistes.

Un genre nouveau apparaît alors: la momerie (de momer: se déguiser). Au 14ème siècle, la danse devient un spectacle pendant les banquets.

Un banquet au moyen âge.

LA RENAISSANCE: Les danses du peuple copiées par la cour....

Au 16ème siècle, on trouve de nombreuses danses populaires très rythmées avec de nombreux sautillements et déplacements comme: la gigue, la bourrée, la gavotte, la pavane... Ces danses seront adaptées dans les cours avec une approche plus appropriée compte tenu de la lourdeur des vêtements de l'époque. En effet, les mouvements sont plus lents et s'exécutent près du sol (peu de sauts) et moins de déplacements comme dans les danses villageoises.

Danse villageoise, Pieter Brueghel l'Ancien, (1568)

LA RENAISSANCE ET LES DANSES DE COUR

Les premiers maitres à danser vont apparaître en Italie et s'étendre à toute l'Europe. Le 1er grand maître est *Domenico Da Piacenza*. Il va codifier les danses en les classant selon leurs valeurs rythmiques (de la plus lente à la plus rapide). Catherine de Médicis, en France veillera à ce que chaque cour dispose d'un maître de ballet italien.

Au 16ème et 17ème siècle, la danse va devenir plus technique et on trouvera les premiers pas à l'origine de la danse classique, comme la demi-pointe, les battements, glissages, pirouettes...

La danse typique de la renaissance est la Gaillarde. (danse d'élévation avec de nombreux sauts).

Bal à la cour d'Henri III dit « bal du duc d' Alençon ». Il s'agit vraisemblablement d'une danse appelée « la pavane ». La pavane est une danse d'élévation intégrant des rondes et des petits sauts.

L'INFLUENCE DE LOUIS XIV ET L'APOGEE DU BALLET BAROQUE

La danse fut un véritable instrument politique dans les mains de Louis XIV (1638-1715). À La différence de son père, Louis XIII, qui se plaisait à régler lui-même les ballets, le jeune souverain s'entraînait régulièrement et, depuis l'âge de treize ans, se produisait dans des spectacles à la cour. Son 1er spectacle fut « *le ballet royal de la nuit* ».

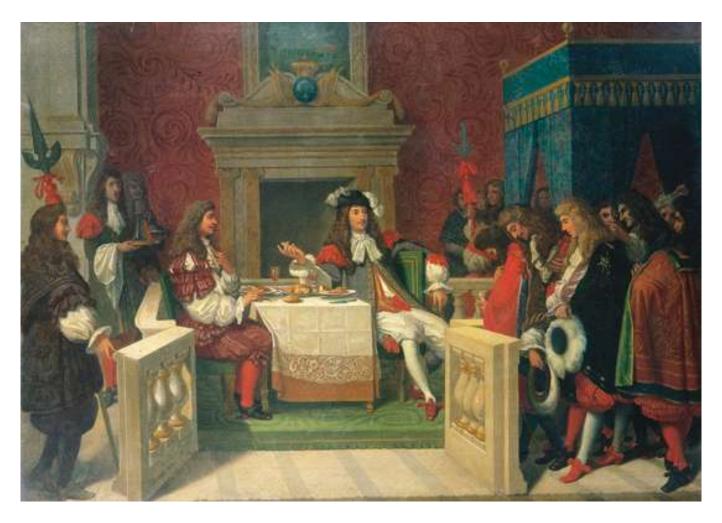
La danse demeura pour Louis XIV l'une de ses plus grandes passions, comme le prouve la création en **1661, de l'Académie royale de danse,** qui précéda de huit ans l'institution de l'Académie royale de musique avec *Jean Baptiste Lully* jusqu'en 1780.

Le roi dansa pour la dernière fois en 1670 dans la comédie-ballet de Molière et Lully *Les Amants magnifiques*.

Louis XIV demanda à son maître de ballet *Pierre Beauchamp*, d'établir des règles et des lois du ballet en précisant la position des bras et des pieds. Le ballet de cour avait désormais accompli sa mission : affirmer dans l'imaginaire collectif la figure de Louis XIV en monarque absolu.

Louis XIV dans le *Ballet royal de la Nuit,* présenté le 23 février 1653 au Petit-Bourbon

Louis XIV et Molière déjeunant à Versailles, Ingres, 1871

LE SIECLE DES LUMIERES, LA DANSE S'OUVRE A UN PUBLIC PLUS LARGE....

1697: Apparition de l'opéra ballet où les parties chantées sont au service de la danse. Les thèmes privilégiés sont: la mythologie et l'exotisme. Les costumes et les décors deviennent de plus en plus imposants.

1713: création de l'école de danse de l'opéra. Passage indispensable pour intégrer la troupe de l'opéra.

1735: Création de l'opéra ballet « *des Indes Galantes* » composé par Jean Philippe Rameau.

LESINDES, GALANTES,

BALLET HEROIQ VE REPRÉSENTÉ

PAR L'ACADEMIE ROYALE

DE MUSIQUE;

Pour la premiere fois, le Mardy 23. Août 1735.

REMIS AVEC LA NOUVELLE ENTREE DES SAUVAGES,

Le Samedy dixiéme Mars 1736.

DE L'IMPRIMERIE
De JEAN-BAPTISTE-CHRISTOPHE BALLARD,
Seul Imprimeur du Roy, & de l'Académie Royale de Musique.

M. D C C X X X VI.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.

E PRIX EST DE X X X. SQ L S.

Le menuet, Giovanni Battista Tiepolo, 18ème siècle.

L'AGE D'OR DU BALLET ROMANTIQUE AU XIX SIECLE

La période du ballet romantique durera une trentaine d'années, de 1815 à 1850 environ, mais les ballets créés à cette époque sont encore dansés de nos jours et font partie du répertoire de toutes les grandes compagnies mondiales. Le tutu fait son apparition et l'utilisation des pointes se répand.

Développé par Noverre, le ballet romantique est lié à un nouveau mouvement affectant tous les arts, le **romantisme**. Il fait appel à des sensations passionnelles et sensuelles, dont l'issue est souvent désespérée et tragique. (1841: Giselle)

Le premier vrai ballet romantique est "La Sylphide", ballet créé par Filippo Taglioni pour sa fille Marie. 1832 La Sylphide raconte l'histoire d'un jeune Écossais, James, qui est aimé par une sylphide, que lui seul peut voir. Mais James est fiancé, et le jour de son mariage, la sylphide s'empare de l'alliance destinée à sa fiancée et s'enfuit dans les bois. James la poursuit et oublie sa fiancée dans la forêt. James rencontre alors une vieille sorcière qu'il avait jadis chassée et qui est bien décidée à se venger. Elle lui donne un voile, qui devrait lui permettre de capturer la sylphide, mais ce voile est empoisonné et fait perdre ses ailes et sa vie à la sylphide. James, dans un immense chagrin, aperçoit au loin son ancienne fiancée qui se marie avec son rival.

La danse, Jean-Baptiste Carpeaux, créé pour la façade Sud de l'opéra Garnier (Musée d' Orsay)

Lithographie de Colle Imerton illustrant une représentation de *Giselle* en l'honneur de la visite d'Alexandre II au Théâtre impérial de l'Opéra (salle Le Peletier) en 1867

LE BALLET ACADEMIQUE ET L'APOGEE DU BALLET RUSSE

A la fin du 19ème siècle, Marius Petipa, danseur français, va exporter son savoir du ballet classique en Russie. En 1869, il devient maître de ballet, et créera de nombreux ballets: *La Belle au bois dormant* (1890), *Casse-noisette* (1892) ou *Le Lac des cygnes* (1895) avec **Tchaïkovski**, *Le Corsaire* (1858) et *Faust* (1867) *Don Quichotte* (1869) et *La Bayadère* (1877).

Anna Pavlova dans le lac des cygnes, 1910.

Marius Petipa

La Bayadère, 1900 à ST Petersbourg.

La Bayadère, 2014, Paris.

Le danseur **Nijinsky** (1889-1950) donne un nouveau souffle au rôle des hommes dans la danse.

Igor Stravinsky (1882-1971) écrit des musiques propices à une danse plus rythmée, plus vive. (l'oiseau de feu, Le sacre du printemps, 1913...).

Autre compositeur, **Serge Prokofief** (1891-1953), l'auteur de *Pierre et le Loup*, a donné de nombreuses partitions aux ballets Russes

De nouveaux thèmes apparaissent: conte des Mille et une nuit, Shérazade...

Pablo Picasso (1881-1973) travailla pour les ballets Russes à partir de 1917. Il créa de nombreux costumes et décors (Parade, Pulcinella...). Pour le ballet « Le train bleu » de Nijinska, il fabriqua un rideau de scène à partir d'un de ses tableaux.

ERIK SATIE

PARADE

Charagraphic de SEONIDE MISSINE

EEDOCTON FOUR PLAND A GUATEE MAINS

CONTRACTOR SALABERT

Les ballets Russes et Nijinski dansent, *Prélude* à *l'après-midi d'un faune*, sur une musique de Claude Debussy, 1912

Stravinsky et Nijinski en 1911

Pablo Picasso (coiffé d'une casquette), entouré d'une équipe de décorateurs, assis sur le rideau de scène qu'il a créé pour *Parade*. Il s'agit d'une peinture sur un rideau faisant 10,5 × 16,4 mètres et pesant 45 kg. Il représente un groupe de saltimbanques festoyant entouré de grands rideaux rouges avec, sur la gauche, un cheval ailé lui-même surmonté d'une jeune femme ailée.

EDGAR DEGAS ET LES DANSEUSES

Edgar DEGAS est un peintre et sculpteur français impressionniste qui a cherché tout au long de son œuvre à analyser la perspective du mouvement.

Il fut aussi l'un des plus actifs organisateurs du mouvement impressionniste, même si ses conceptions artistiques étaient distinctes de celles de ses amis impressionnistes. En effet, contrairement aux autres impressionnistes comme **Manet** par exemple, Degas ne peint pas de paysage, c'est un peintre de figures. Il peint exclusivement en atelier en s'appuyant sur une très bonne mémoire visuelle pour retranscrire les sujets observés.

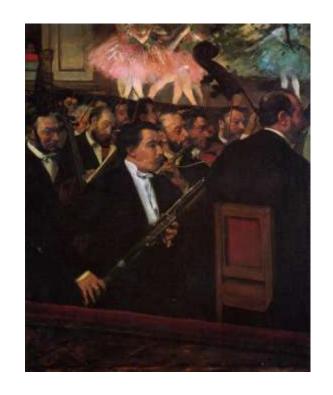
Après de brèves études de droit, il étudie à l'Ecole des Beaux-Arts sous la direction de Lamothe, un disciple d'**Ingres**, peintre auquel il devait toujours vouer une admiration sans borne. Il y acquiert une grande maîtrise du dessin qui constituera toujours une caractéristique majeure de son art. En 1859, il part en Italie pour étudier et réaliser de nombreux portraits.

En 1861, l'hippodrome de Longchamp ouvre, et Degas va s'intéresser au thème des courses de chevaux, coutume aristocratique importée d'Angleterre, l'univers des jockeys, les préparatifs et le départ des courses....

Avec "L'orchestre de l'Opéra" - 1868-69, Degas signe une composition novatrice, avec en plans superposés vus du premier rang, la fosse aux musiciens, et la scène avec les danseuses de ballet décapitées formant un tourbillon de jambes et de tutus.

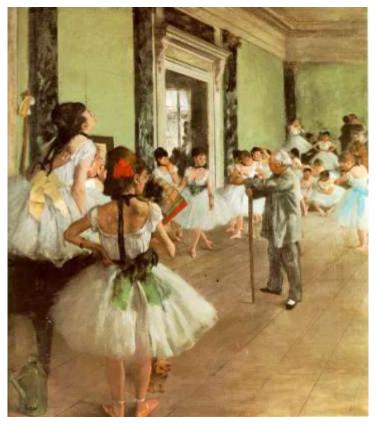
Edgar Degar (1834-1917)

A partir de 1866, il va de plus en plus s'intéresser au ballet, qui va devenir un sujet artistique dominant.

Pour lui, il s'agit d' un support idéal d'observation du mouvement, et une possibilité de travailler l'espace.

Rapidement, Degas sera à l'envers du décor (exercices, répétitions), au décalage existant entre la féerie des costumes et des spectacles et la situation sociale misérable des danseurs.

La classe de danse, 1873-1876, Musée d'Orsay, Paris

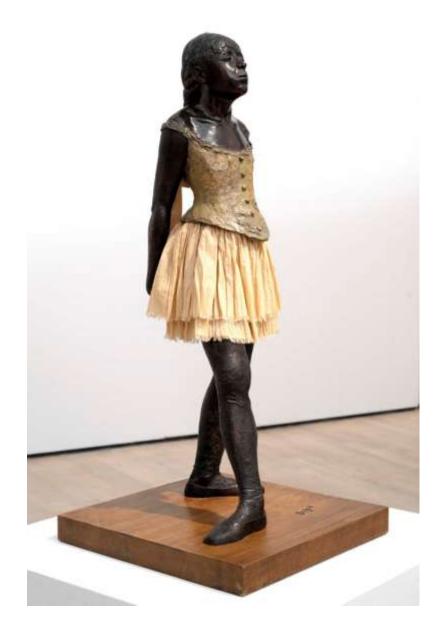
Danseuses, Degas, 1818.

Bien que Degas soit de nos jours universellement reconnu et que beaucoup de ses œuvres valent plusieurs millions d'euros, la valeur de son travail était tout autre de son vivant. En effet, ses représentations de danseuses ont souvent choqué les gens de l'époque. Les danseuses, souvent de milieu pauvre, n'étaient pas belles et Degas les peignait comme elles étaient. En plus, il les peignait dans les poses laides – se grattant le dos, s'étirant les jambes, parlant, se reposant, fatiguées après une séance intense d'entraînement.

Pour ce qui est de la sculpture de la danseuse, elle a été présentée à l'exposition impressionniste de 1881 et a reçu de vives critiques. L'oeuvre fut violemment accusée de représenter la fillette de manière bestiale, on la compara à un singe ou un aztèque.

Les pères qui sont allés voir la sculpture ont avoué qu'ils n'allaient pas encourager leur fille à apprendre le ballet.

La petite danseuse de 14 ans, Degas, 1921-1931. Statue en bronze avec patine aux diverses colorations, tutu en tulle, ruban de satin rose dans les cheveux, socle en bois H. 98; L. 35,2; P. 24,5 cm, Musée d'Orsay.

Emilie Gerin CPD ART

L'école de danse, Edgar Degas, 1873,

LA REPUBLIQUE ET L'APPARITION DES DANSES DE SALON.

Après la révolution française de 1789, on trouve dans les salons de la République, une nouvelle danse: la valse. Pour l'aristocratie, la danse fait partie de l'éducation. De nombreux bals sont organisés dans les ambassades pendant le second empire.

Le couple danse désormais face à face et de manière indépendante.

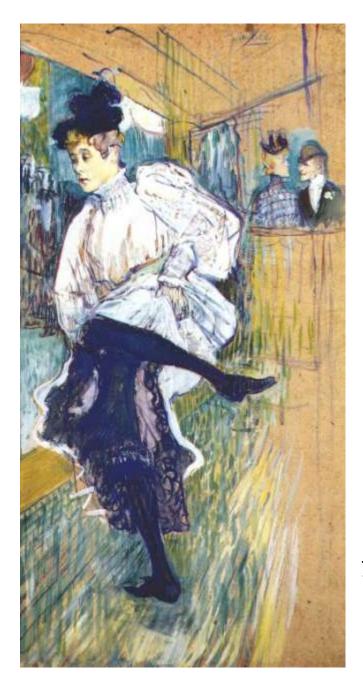
Vers 1840, la Polka fait son apparition. (danse sautillante), puis vers 1870 c'est au tour du Boston, valse lente. Puis viendra d' Amérique Latine le tango, la rumba, la samba et enfin le charleston et le rock d' Amérique du nord.

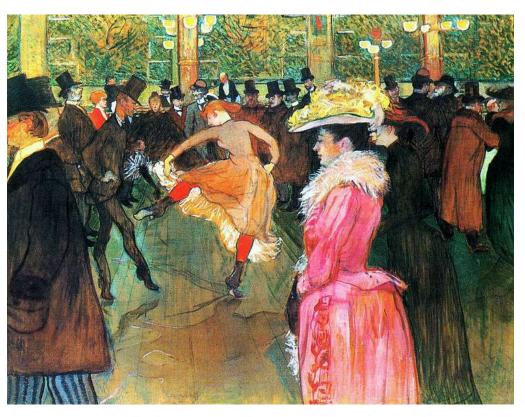
Danseurs de Tango à Buenos Aires

La valse, Camille Claudel, 1893

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

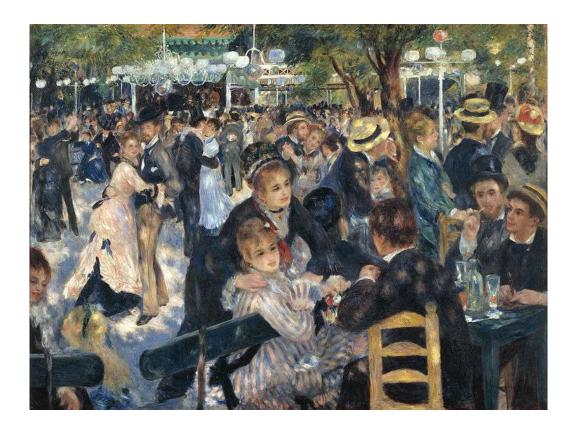
Jane Avril dansant, Toulouse Lautrec, 1892, huile sur toile, 86x45 cm, Musée d'Orsay, Paris

Bal au Moulin Rouge, Toulouse Lautrec, 1890 huile sur toile, 100x 150, Philadelphia museum of art

Danse à la campagne, (1883), Musée d'Orsay, Paris

AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Bal du moulin de la Galette, Auguste Renoir, 1876, musée d'Orsay Paris.

Début du XXème siècle: ISADORA DUNCAN (1877-1927)

"Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi, si l'on veut faire une chose, on ne la fait pas. Moi je n'ai jamais hésité à faire ce que je désirais. J'ai fait toute ma vie exactement ce que je voulais faire. Cela m'a souvent conduite au désastre et à la misère, mais j'ai au moins eu la satisfaction de contenter mon désir. »

Isadora Duncan, Ma vie.

Isadora Duncan va révolutionner le monde de la danse en proposant une nouvelle gestuelle basée davantage sur l'émotion et la liberté du mouvement, rejetant la technique classique. Elle dansa la plus part du temps pieds nus pour « écouter les pulsations de la terre ». Américaine, Isadora Duncan sera dans un premier temps rejetée par le public américain et trouvera du succès en Europe et en France tout particulièrement. Elle mourra tragiquement en s'étranglant avec son foulard qui s'enroula dans les roues de sa voiture décapotable.

Sa danse libre et ses choix chorégraphiques, scéniques et vestimentaires ont contribué à l'émancipation des femmes.

Isadora Duncan en 1904.

XXème SIECLE: APPARITION DE LA DANSE MODERNE

Rudolf Von Laban (1879-1958). Hongrie.

Martha Graham (1894-1991).USA.

Merce Cunningham (1919-2009).USA.

Von Laban est un danseur, chorégraphe, pédagogue et théoricien de la danse. On lui doit la découverte des 4 principaux éléments entrant dans le mouvement dansé:

- -le temps
- -l'énergie
- -l'espace
- -la fluidité.

En 1928, il publie un système de notation des pas de danse, encore utilisé de nos jours.

Figure importante de la danse moderne, on lui doit une technique fondée sur la respiration, la contraction et le relâchement du corps. Elle élabore une technique au sol jouant sur les lois de l'apesanteur. Elle s'accompagne de musique contemporaine, le plus souvent écrite à sa demande.

Il est considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la transition entre danse moderne et danse contemporaine. Il a commencé sa carrière comme danseur chez Martha Graham. Il refuse donc l'idée de fil conducteur et choisit l'ordre des sections de sa chorégraphie au hasard (des pièces de monnaies jetées en l'air décident pour lui).

DANSE ET PEINTURE: Jacques Demoulin (1905-1991)

Jacques Demoulin était danseur dans la compagnie de Serge Lifar à l'opéra de Paris. Il fut aussi décorateur de théâtre et peintre. Sa gestuelle de danseur se retrouve dans sa manière de peindre.

« Pour moi, il ne s'agit pas de représenter des personnages figés dans un mouvement. Ce qui compte dans la danse c'est ce qui se développe dans l'espace et dans le temps : un parcours imaginaire. On trace des lignes, la danse dans la peinture est un mouvement continu, je projette dans ma peinture ce que j'ai appris comme danseur. »

Jacques Démoulin

Nouvel état d'esprit dans les milieux d'avant-garde.

La danse, Picasso, 1925.

"La danse" de 1925, est le tableau **surréaliste** de Picasso la plus célèbre ; il annonça dans son oeuvre une violence qui a été rattachée à la dégradation de son mariage avec Olga Koklova.

La danse de l'ours au moulin rouge, Gino Severini, 1913

En 1909 Marinetti fait paraître, à la Une du *Figaro*, le *Manifeste du futurisme*, coup d'envoi spectaculaire d'un mouvement poétique et littéraire qui rejette tout héritage du passé. Les peintres cherchent à disloquer les formes et s'intéressent aux mouvements. Ils privilégient la vie moderne, la ville, les machines et les couleurs.

Interprétations différentes, richesses artistiques...

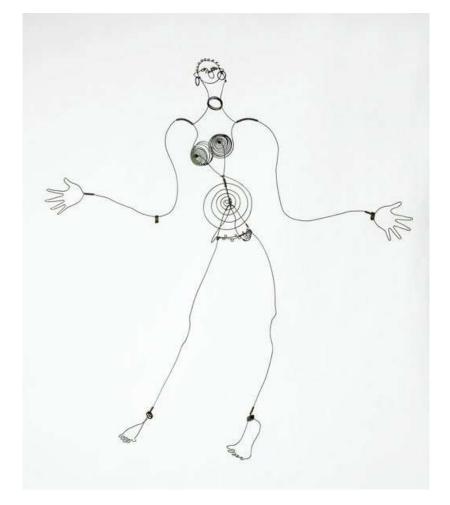
« Eh oui ! Je danserai, chanterai, jouerai, toute ma vie, je suis née seulement pour cela. Vivre, c'est danser, j'aimerais mourir à bout de souffle, épuisée, à la fin d'une danse ou d'un refrain. » Joséphine Baker

Joséphine Baker sur scène, 1936, New York.

Joséphine Baker (1906-1975) est une artiste afroaméricaine, danseuse chanteuse et meneuse de revue.

En 1937, elle prend la nationalité française et va jouer un rôle important dans la résistance pendant la 2nd guerre mondiale. Elle met sa popularité au service de la lutte contre le racisme envers les noirs. Elle intègre pendant des années une troupe: « la revue nègre », nom de troupe inimaginable de nos jours.

Elle a posé pour de nombreux peintres (Picasso, Henri Laurens...) et Man Ray l'a photographiée.

Joséphine Baker 4, Alexandre Calder, 1926, Paris.

QUE DANSE T-ON AU 21ème SIECLE?

DANSE CONTEMPORAINE DANSE

CLASSIQUE

NEOCLASSIQUE

MODERN'JAZZ

Cabaret, jazz

fusion, street jazz,

lyrical jazz....

DANSES STANDART

Valse, Quick step

DANSES LATINES

Batchata, salsa, tango

Rumba, mambo..

HIP HOP

DANSE ORIENTALE

Break dance, Krump,

Popping, Locking, house...

DANSE AFRICAINE

DANSE FLAMENCO

CLAQUETTES

ROCK

Et bien d'autres...

Quelques citations sur la danse...

Il peut être intéressant à la fin d'un cycle danse, d'un spectacle, de faire lire quelques citations aux élèves et voir si certains se retrouvent dans une ou plusieurs citations ou pas pour échanger ou débattre en classe à partir d'un support artistique.

Il y a entre la danse et la sculpture antique une corrélation si étroite que l'on peut affirmer que la sculpture est la fixation de divers moments dansés. **Serge Lifar**

Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les malheurs des hommes, les travers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. **Molière** Personne n'habite autant la totalité de son corps que les grands danseurs. **Nothomb**

La parole divise. La danse est union. **Béjart**

La danse est la langue cachée de l'âme. **Martha Graham**

La danse est un poème dont chaque mouvement est un mot. **Philippe Collas**

Le danseur est un orateur qui parle un

Mon vocabulaire est celui du corps, ma grammaire est celle de la Danse, mon papier est un tapis de scène. **Maurice Béjart.**

Le mouvement est un langage. Ce n'est pas de l'esthétique, ni de la décoration. Pas une illustration de la musique, mais une expression en soi. **Mats Ek**

Les danseurs sont les athlètes de Dieu. Einstein

Il doit déjà être en train de faire danser les étoiles. **Dupond** à la mort de Béjart.

langage muet. Stravinsky

L'âme du philosophe veille dans sa tête, l'âme du poète vole dans son coeur, l'âme du chanteur vibre dans sa gorge, mais l'âme de la danseuse vit dans son corps tout entier. **Khalil Gibran**

LES POETES FONT AUSSI DANSER LEURS PLUMES...

Il faut danser danser ensemble

la danse des feuilles envolées au risque de la verdure

l'envol d'oiseaux en cage délivrance des barreaux

risquer les pas de deux pour métisser les solitudes et les polyrythmies

de la chaîne à la danse et du cri au silence et du silence au chant

pas à pas et nu-pieds

Daniel Maximin

Chanson de grand-père

Dansez, les petites filles, Toutes en rond.

En vous voyant si gentilles, Les bois riront.

Dansez, les petites reines, Toutes en rond.

Les amoureux sous les frênes S'embrasseront.

Dansez, les petites folles, Toutes en rond.

Les bouquins dans les écoles Bougonneront.

Dansez, les petites belles, Toutes en rond.

Les oiseaux avec leurs ailes Applaudiront.

Dansez, les petites fées, Toutes en rond.

Dansez, de bleuets coiffées, L'aurore au front.

Dansez, les petites femmes, Toutes en rond.

Les messieurs diront aux dames Ce qu'ils voudront.

Victor Hugo, *De l'art d'être grand-père*

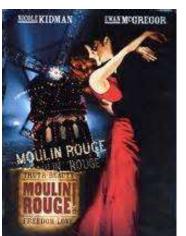
Du côté du cinéma....

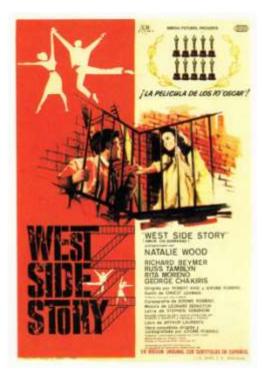

« Quand je danse, je vole tout simplement, comme un oiseau », phrase prononcée par Jamie Bell dans le rôle de Billy Elliot.

Bibliographie/Liens utiles:

- -Isadora Duncan, Ma vie, Editions Gallimard
- Maurice Béjart, Danser sa vie, Paris, Edition du seuil
- Guillaume de Sardes, *Nijinski, sa vie, son geste, sa pensée*, éditions Hermann
- -Matt Paget, Danses, 100 mouvements classiques ou modernes, éditions Bornemann
- -Rudolf Von Laban, La danse moderne éducative, éditions Ressouvenances

http://isadoraduncan.jimdo.com/
http://lescorpsemouvants.overblog.com/merce-cunningham-le-jeu-de-la-danse-et-du-hasard
http://www.atriarts.re/pages/nos-activites/la-danse-classique/la-danse-au-xixeme-siecle.html
http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr/exposition/presentation.php?id=84
http://www.lacoupole.fr/medias/article/88/pdf/dossier_pedagogique_picasso_et_la_danse.pdf