

UNE HISTOIRE DE LA DANSE EN 10 DATES

Conférence commentée



« À l'instant et à l'endroit »

Cette mallette pédagogique est un outil gratuit, vivant et ludique

Une sensibilisation à la danse contemporaine en direction des élèves de collège à partir d'une démarche interactive qui consiste à proposer aux élèves de dater une danse montrée grâce à des documents d'archives originaux.

Cette conférence commentée, proposée par le CDC Toulouse et la DRAC Midi-Pyrénées, est diffusée sur le territoire national par les équipes du réseau des Centres de Développement Chorégraphique.

Introduction

« Au cours du dernier siècle, dix dates ont été retenues qui constituent l'un des nombreux récits que l'on peut faire de l'histoire de la danse. En effet, ces dix dates ne prétendent pas rendre compte d'une histoire exhaustive et objective de la danse. Elles se contentent de baliser quelques événements importants où la grande histoire des hommes croise la danse. Ces mouvements surprenants nous rappellent que le corps porte sa propre mythologie et témoigne des grandes avancées culturelles ou industrielles d'une société. À l'instant et à l'endroit où naît une danse, elle est portée par un corps dont l'aventure traverse l'imaginaire et le temps dans lesquels il s'inscrit.

En parallèle, ces quelques morceaux choisis sont liés à l'avancée des techniques de l'image qui demeurent l'une des façons de capturer le mouvement et de lui conférer le statut de document.

Grâce à la magie des films conservés à la Cinémathèque de la Danse à Paris, en nous transportant dans une humanité bien au-delà de la danse, ces dix événements datés témoignent d'un siècle de mouvements et de leur interprétation par les danseurs et les chorégraphes. »

Annie Bozzini, directrice du CDC Toulouse

La mallette pédagogique : un film et son livret

Dans une démarche de sensibilisation à la danse et dans la recherche de nouveaux outils à la fois instructifs et ludiques en direction des jeunes publics, le CDC – Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse/Midi-Pyrénées a imaginé « une mallette pédagogique ». Celle-ci est constituée d'un film sur DVD projeté en présence d'un médiateur et d'un livret remis à chaque élève.

Une projection d'une demi-heure

Un certain nombre d'œuvres sont à la disposition du public par le biais des images, en particulier par les films conservés à la Cinémathèque de la Danse. C'est sur ces trésors que nous nous sommes appuyés pour élaborer un montage de 10 dates à la portée d'un public jeune qui l'aide à comprendre les enjeux de l'histoire des corps dansants.

Compilant dix extraits de films, *une histoire de la danse* se déroule à partir de 10 dates qui marquent un croisement entre l'actualité et la danse. Ce montage tient particulièrement compte de l'évolution des outils pour conserver la danse. Ainsi sont évoquées, la naissance du cinéma, puis de la vidéo, l'invention de la notation chorégraphique et d'une manière générale, toutes les techniques qui permettent de conserver un art comme la danse dont l'inscription dans l'histoire de l'art dépend de ces moyens de conservation. Il s'agit de montrer que ces extraits filmés ont acquis avec le temps le statut de document et qu'à ce titre, ils témoignent de l'évolution de la danse en relation avec les technologies.

Un livret récapitulatif

En complément de cette projection, un petit livret a été élaboré, qui décrit et commente chaque extrait accompagné d'illustrations. Chaque texte replace l'extrait présenté dans un contexte plus large.

Le déroulement de l'intervention

Nous proposons un protocole simple pour chaque intervention liée à la mallette.

Dans un premier temps, la projection du film est organisée.

En cours de visionnage, les élèves tenteront de dater chaque extrait puis échangeront avec l'intervenant et entre eux sur les motivations de leur choix des dates qu'ils ont proposées.

Lorsque la date apparaîtra sur l'écran, l'intervenant situera chaque extrait dans sa chronologie, son contexte historique.

En mettant l'accent sur la danse intimement liée à l'évolution technologique, il s'agit de souligner le fait que la danse comme tout autre discipline artistique naît dans un certain contexte social, politique, historique, et technologique.

A la fin de la séance, chaque élève repartira avec le livret illustré qui lui laissera un souvenir concret et servira également de base pour des approfondissements s'il le désire.

Public visé

Cette mallette a été conçue plus particulièrement à destination des élèves des classes de collèges dans la perspective du bac L danse et du développement de l'intérêt que ces élèves peuvent porter à la danse.

Elle peut néanmoins s'adresser des classes de collège et de Lycée à l'initiative des enseignants qui souhaitent compléter leurs cours (français, musique, histoire, arts plastiques, EPS) et élargir leurs champs de discipline à une histoire de la danse ancrée dans le XX^{ème} siècle.

Chronologie des extraits de films

Extrait n°1 : Loïe Fuller - 1896
Danse serpentine
Film des frères Lumière n°765
Durée : 1'25

Extrait n°2 : *Le Sacre du Printemps* – Vaslav Nijinski - 1913
Opéra de Paris – Marie-Claude Pietragalla
Durée : 2'15

Extrait n°3 : Fred Astaire & Ginger Rogers - 1935
Cheek to Cheek, extrait du film *Top Hat* de Mark Sandrich
Durée : 3'30

Extrait n°4 : J.O. de Berlin - 1936
Les danses chorales
Extrait du film *Olympia (part 2 : Fête de la beauté)* de Leni Riefenstahl
Durée : 1'15

Extrait n°5 : Nicholas Brothers - 1942
Extrait du film *Orchestra Wives* d'Archie Mayo
Durée : 3'02

Extrait n°6 : *Trio A* / Yvonne Rainer - 1966
Extrait de *Trio A*, tourné en 1978 - *The Mind is a Muscle – Part 1*
Durée : 2'

Extrait n°7 : *Messe pour le temps présent* / Maurice Béjart - 1968
Extrait de la pièce présentée au festival d'Avignon en 1968
Durée : 3'45

Extrait n°8 : Merce Cunningham - 1978
Extrait de *Merce By Merce by Paik* de Nam June Paik
Durée : 2'38

Extrait n°9 : Michael Jackson / Vincent Paterson - 1989
Extrait du clip *Smooth Criminal*
Durée : 3'28

Extrait n°10 : Philippe Découflé – 1992
Extrait de la cérémonie des J.O. d'Albertville
Durée : 6'20

Montage réalisé par la Cinémathèque de la Danse à la demande du CDC Toulouse Midi-Pyrénées. Financé avec le concours du Ministère de la Culture (DRAC Midi-Pyrénées)

La Danse en dix dates « À l'instant et à l'endroit » - les extraits

1896 - Loïe Fuller *Danse serpentine*

Cette *Danse serpentine* a été inventée par Loïe Fuller, une chorégraphe d'origine américaine vivant en France. Elle inaugure le XX^e siècle avec l'invention de l'électricité qui va complètement changer la mise en scène du théâtre et de la danse. Désormais, grâce à ses recherches, la danse sera artificiellement éclairée et la lumière électrique révolutionnera la découverte du corps dansant. Loïe Fuller est la première danseuse à avoir expérimenté de nouvelles technologies de son époque comme l'électricité ou encore le radium. Première tentative de rendre le corps abstrait, cette danse a été filmée et projetée par les frères Lumière, inventeurs du cinéma en 1895 et, à ce titre elle constitue la toute première danse jamais filmée. La version présentée est l'originale des frères Lumière, colorisée postérieurement à la main.

1913 - *Le Sacre du Printemps* – Vaslav Nijinski Opéra de Paris – Marie-Claude Pietragalla

Le Sacre du Printemps a été créé en 1913 par le chorégraphe russe Vaslav Nijinski sur la musique d'Igor Stravinsky. La chorégraphie, totalement novatrice pour l'époque réinvente le rapport au sol : après une période où la danse se réfère à l'envol et à la légèreté, Nijinski impose, à l'inverse, une danse très ancrée dans le sol où les pieds ne sont plus en dehors, comme dans la danse classique, mais tournés vers l'intérieur. La partition musicale, dans sa rythmique irrégulière, bouleverse les effets acoustiques habituels et ajoute à la nouveauté de la chorégraphie. Lors de sa création à Paris, une grande partie du public a beaucoup de difficulté à comprendre la démarche des deux créateurs et la pièce provoque un véritable scandale. Elle ne sera dansée que huit fois du vivant de Nijinski et il faudra attendre le travail de reconstruction effectuée durant sept années par le Joffrey Ballet pour retrouver, en 1987, une version proche de l'originale. C'est cette version qui se trouve aujourd'hui au répertoire du Ballet de l'Opéra de Paris et que l'on voit dans l'extrait dansé par Marie-Claude Pietragalla, alors étoile du Ballet. Né dans l'incompréhension et le scandale, *Le Sacre du Printemps* a, depuis, inspiré plus d'une centaine de chorégraphes.

1935 - Extrait n°3 : Fred Astaire & Ginger Rogers *Fred Astaire et Ginger Rogers / Cheek to Cheek*, extrait du film *Top Hat* de Mark Sandrich

Ce duo entre Fred Astaire et Ginger Rogers appartient à l'histoire de la comédie musicale américaine, un genre cinématographique qui mélange le chant, la danse et le théâtre. Après des débuts avec sa sœur Adèle dans les cabarets, Fred Astaire fera toute sa carrière dans le cinéma. Exemple rare du danseur que le monde entier connaît grâce aux films mais que très peu de gens ont vu danser en «vrai». Il forme avec sa partenaire, Ginger Rogers, le plus célèbre couple dansant de l'histoire du cinéma. Ils tourneront plus de dix films ensemble dans une entente artistique totale comme en témoigne cet extrait. L'intrigue des comédies musicales, généralement légère, servait surtout à mettre en valeur les moments dansés. Succédant au cinéma muet, le film musical, fondamentalement divertissant, sera, dans les années 30, l'un des genres préférés de l'Amérique qui pouvait ainsi oublier ses graves problèmes économiques dans la virtuosité des danses et les péripéties amoureuses des interprètes.

1936 - J.O. de Berlin Extrait du film *Olympia, Les Dieux du stade* – 2^{ème} partie : *Fête de la beauté de Leni Riefenstahl*

L'ouverture des jeux Olympiques à Berlin en 1936 sera l'occasion d'une grande démonstration de force sur l'unité de l'Allemagne de la part d'Adolf Hitler. Pour mettre en scène et apporter la grandeur voulue à cette manifestation, il fait appel à plusieurs chorégraphes pour en assurer la mise en mouvement. Joseph Goebbels, ministre de l'information et de la propagande demande à la réalisatrice de cinéma Leni Riefenstahl de mettre son talent au service du pouvoir. Elle le fera en réalisant ce film intitulé *Olympia, Les Dieux du stade*, véritable ode au corps glorieux et au triomphe de la volonté. L'extrait choisi montre comment un mouvement écrit et retranscrit sur une partition pouvait être multiplié à des milliers d'exemplaires. Il pourrait s'agir là d'une application détournée de la notation chorégraphique inventée par Rudolf Van Laban, chorégraphe et théoricien de la danse. Celui-ci, d'abord invité par Hitler à mettre en scène la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, sera « remercié » la veille par Goebbels. Néanmoins son système de notation reste valide encore aujourd'hui pour conserver la mémoire d'une chorégraphie à l'aide d'une partition écrite sur papier. La notation chorégraphique, reste avec la vidéo, le moyen le plus sûr de retrouver une danse.

1942 - Nicholas Brothers Extrait d'Orchestra Wives d'Archie Mayo

Les Nicholas Brothers constituent un peu le contrepoint du duo Fred et Ginger du côté de la danse noire. Engagés au Cotton club en 1932 alors que le plus jeune des frères est âgé seulement de onze ans, ils dansent au son des plus célèbres jazzmen, notamment Duke Ellington et Cab Calloway pour un public essentiellement blanc. En effet la ségrégation qui règne alors aux Etats-Unis interdit l'accès de ces cabarets aux Noirs. Après une première apparition dans une comédie musicale sur Broadway, ils deviennent célèbres en créant des séquences chorégraphiques extrêmement spectaculaires pour des films. Ils rendent célèbre un style qui les situe dans la tradition des claquettes avec une donnée plus acrobatique et une utilisation de l'espace très personnelle comme les escaliers par exemple dont témoigne cet extrait. L'influence qu'ils exercent sur les danseurs de hip hop est encore sensible et certaines des figures qu'ils ont inventées trouvent encore une actualité chez les jeunes chorégraphes.

1966 - Trio A / Yvonne Rainer Extrait de Trio A, tourné en 1978 - The Mind is a Muscle – Part 1 Real : Robert Alexander

Trio A est une pièce chorégraphique de quatre minutes et demie interprétée par trois performers à New York en 1966. La pièce déroule une action continue d'où sont éliminés tous les temps forts, les accents, les figures au profit de qualités fluides, neutres effaçant toute figure virtuose. Cette pièce, considérée comme le manifeste de la postmodern dance, fut d'abord intitulée *The Mind is a Muscle* (L'esprit est un muscle). Ce titre sous-entend que la danse a aussi à voir avec la pensée. La chorégraphe y remet en question tout ce qui constitue le spectacle, par cette déclaration restée célèbre « Non au grand spectacle, non à la virtuosité, non aux transformations et à la magie et au faire semblant, non au glamour et à la transcendance de l'image de la vedette etc... ». Cette danse très épurée, est née au moment où les artistes américains se retrouvent pour organiser des manifestations engagées politiquement et afficher la contestation notamment contre la guerre du VietNam. Par la radicalité de son propos et son implication dans l'histoire des Etats-Unis, Yvonne Rainer exerce encore aujourd'hui une grande influence sur les chorégraphes actuels.

1968 - Messe pour le temps présent / Maurice Béjart Extrait de la pièce présentée au festival d'Avignon

Cette version de *Messe pour le temps présent* donnée à Avignon en 1968 participe très largement à la remise en question des formes de spectacles telles qu'Avignon les avait incarnées depuis la création du Festival. L'année précédente, pour la première fois, les danseurs de la compagnie Maurice Béjart, le Ballet du XX^e siècle, ont eu accès à la grande scène théâtrale du Palais des papes. Leur tenue, jeans et T-shirts semblait directement prise dans le vestiaire des jeunes gens de l'époque, le propos du chorégraphe qui mêlait les données essentielles de la vie comme des préoccupations d'actualité, tout cela trouve une résonance qui répond aux aspirations diffuses du jeune public.

En 1968, tout fait débat en Avignon, la France vit une page importante de son histoire avec une remise en question des normes d'une société dans laquelle la jeunesse ne se reconnaît plus. Les événements de mai 68 auront une influence notable particulièrement dans leur dimension de libération des corps qui se retrouvera dans le domaine de la danse. Maurice Béjart et ses danseurs en auront été le symbole lors de cet été 68 en Avignon.

1978 - Merce Cunningham Extrait de Merce By Merce by Paik de Nam June Paik

Cette œuvre originale est signée Nam June Paik, un artiste-vidéaste d'origine coréenne installé à New York aux débuts des années 60. À la suite de sa rencontre avec le célèbre chorégraphe américain Merce Cunningham, il propose de réaliser ce portrait plein d'humour. Considérée comme la première vidéo danse, cette réalisation montre une danse reprise, démultipliée et incrustée d'événements incongrus, comme le passage d'un chien, et déplace le corps en apesanteur dans une série de paysages. Collage, montage, fragmentation du mouvement constituent le style de cette vidéo, augmenté d'un humour irrévérencieux que partageaient les grands artistes réunis autour de Merce Cunningham tels que John Cage pour la musique ou Robert Rauschenberg pour les arts plastiques. Ensemble, ces artistes américains ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'art au XX^e siècle. Toujours à la pointe de l'avancée en matière de technologie, Merce Cunningham continue à inventer, dans une très grande liberté d'esprit, des croisements entre des applications techniques et la chorégraphie.

1989 - Michael Jackson / Vincent Paterson Extrait du clip *Smooth Criminal* de Vincent Paterson

Michael Jackson a commencé sa carrière avec ses frères au sein du groupe Les Jackson Five. Chanteur, il apprend la danse en autodidacte en regardant les films de Fred Astaire. Il construit sa carrière en solo grâce à sa façon de chanter et de danser. Il est l'un des premiers à s'appuyer sur les effets d'un clip pour lancer une chanson. Le clip est un petit film promotionnel dans l'industrie musicale dont Michael Jackson pousse à l'extrême la sophistication en perfectionnant son style qui mélange le breakdance, le rock ou le disco. Il invente quelques figures désormais inscrites dans l'Histoire de la danse comme ses pirouettes, ses poses et sa célèbre *moonwalk* qui reste une figure très utilisée dans les spectacles de hip hop. Vincent Paterson, le réalisateur de ce clip, est le scénographe de certains spectacles de Madonna ou de Björk. Il associe différents genres d'images et de sons aux nouvelles technologies et se situe dans ce grand courant américain qui fait le lien entre le music-hall et la naissance des grandes villes. Il est par ailleurs l'auteur d'un court-métrage, commémorant l'attentat du 11 septembre 2001 à New York.

1992 - Philippe Decouflé Extrait de la cérémonie des J.O. d'Alberville

Musique : Joseph Racaille Décors : Jean Rabasse

En 1992, Philippe Decouflé est choisi pour réaliser la mise en scène des festivités d'ouverture et de clôture des XVI^e jeux olympiques d'hiver d'Alberville. Avec le costumier Philippe Guillotel et l'assistance de Pascale Henrot, il invente tout un univers de formes inattendues dans un grand show pour 1500 personnages. Particulièrement réussi, ce spectacle-parade est repris par les télévisions du monde entier et constitue le premier événement de ce genre à l'échelle planétaire. Il consacre le terme de chorégraphe au niveau du grand public. Héritier du cinéma de Méliès (1861-1938) comme du peintre chorégraphe allemand Oskar Schlemmer (1888-1943), Decouflé est le premier chorégraphe à allier les arts du cirque, comme le montre cet extrait, à ceux de l'image et de la danse dans un monde qu'il souhaite délibérément enchanteur et magique. Avec cet immense succès, Philippe Decouflé est devenu le chef de file de toute une génération de chorégraphes français issus des années 80 et qui a marqué en profondeur l'histoire de la danse en France.