HISTOIRE DES ARTS

Parcours autour des

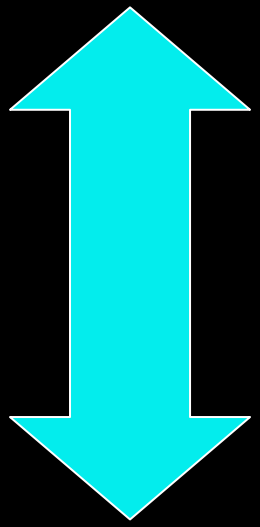
Activités Physiques Artistiques

(arts du cirque - danse)

des programmes d'E.P.S

HISTOIRE DES ARTS en lycée

Domaine « arts du spectacle vivant »



thématique

« ARTS CORPS EXPRESSION »

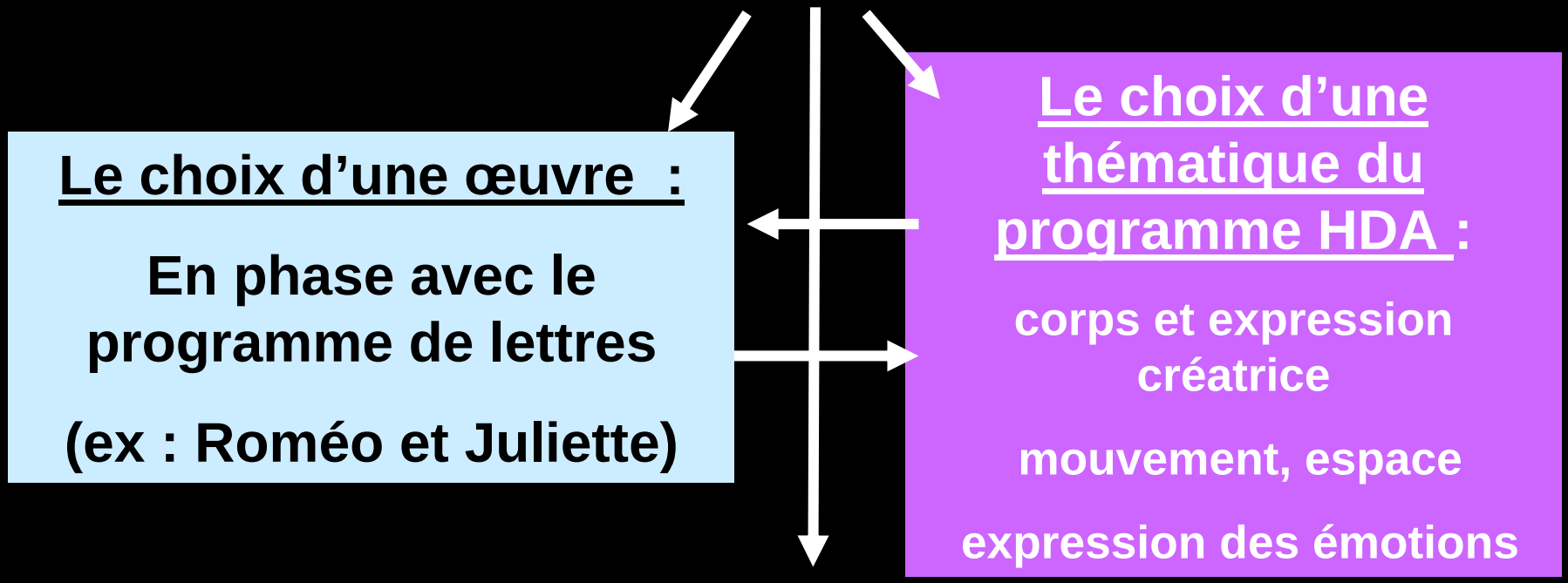
les thèmes d'étude

- corps, présentation et représentation
- corps et expression créatrice
- corps, l'âme et la vie

Les Activités Physiques Artistiques

- Une approche corporelle… pour évoquer et symboliser
- Une dimension relationnelle fondatrice dans la création… support d'apprentissage et de la construction identitaire

L’entrée interdisciplinaire peut se faire par :



Le choix d’une œuvre :

En phase avec le programme de lettres

(ex : Roméo et Juliette)

Le choix d’une thématique du programme HDA :

corps et expression créatrice

mouvement, espace

expression des émotions

Le choix d’une démarche de création exploitée dans plusieurs disciplines :

- **.... démarche aléatoire de Cunningham**
- **… collages à la manière de Pina Baush**

Niveau Lycée

Exemple d'utilisation d'une œuvre chorégraphique de 1990

« Roméo et Juliette »

L’auteur : Angelin PRELJOCAJ

- Angelin Preljocaj débute des études de **danse classique** avant de se tourner vers la danse **contemporaine** auprès de Karin Waehner.
- Il a chorégraphié 38 pièces, du duo aux grandes formes
- Angelin Preljocaj **s’associe régulièrement avec d’autres artistes** parmi lesquels Enki Bilal (*Roméo et Juliette*, 1990), Goran Vejvoda (*Paysage après la bataille*, 1997), Air (*Near Life Experience*, 2003), Granular Synthesis (*« N »*, 2004), Fabrice Hyber (*Les 4 saisons…*, 2005), Karlheinz Stockhausen (*Eldorado - Sonntags Abschied*, 2007), Jean Paul Gaultier (***Blanche Neige*, 2008**)….
    - **Des courts-métrages** (*Le postier*, *Idées noires* en 1991) et plusieurs films, notamment *Un trait d’union* et *Annonciation* (1992 et 2003)
    - Collaboration à plusieurs **réalisations cinématographiques** mettant en scène ses propres chorégraphies : *Les Raboteurs* avec Cyril Collard d’après l’œuvre de Gustave Caillebotte en 1988, *Pavillon Noir* avec Pierre Coulibeuf en 2006 et en 2007 Eldorado/ Preljocaj avec Olivier Assayas
    - **Plusieurs ouvrages** ont été édités autour de son travail, notamment *Angelin Preljocaj* en 2003, *Pavillon Noir* en 2006 et *Angelin Preljocaj, Topologie de l’invisible* en 2008

L’œuvre dans l’histoire des arts

- **CHAMP ANTHROPOLOGIQUE**
- **Thématiques :**
  - **ARTS, SOCIETES, CULTURES (l’art et l’appartenance)**
  - **ARTS, CORPS, EXPRESSIONS (le corps, l’âme et la vie)**

Pourquoi cette œuvre Roméo et Juliette ?

Donner des repères aux élèves de 2d et 1ère pour constituer un patrimoine et une culture en lien avec :

LE SUCCES DU MYTHE et L'HISTOIRE DE SES REPRISES

LA SCENOGRAPHIE CONTEMPORAINE

LES ŒUVRES MUSICALES

LE SUCCES DU MYTHE ROMEO et JULIETTE

- la passion absolue, amour réciproque choisi
- l'amour empêché qui franchit l'obstacle des familles
- le caractère tragique du double suicide/ l'amour fauché en plein essor

Cf Livret Programme de l'Opéra de Lyon de M.Noëlle Boissier 1990 :

LE MYTHE - ROMEO ET JULIETTE

Tragique histoire
Les deux plus grandes familles
de Vérone sont rivales.
Entre le très jeune Roméo Montaigu
et la très jeune Juliette Capulet
naît l'amour ;
ils sont secrètement mariés
par frère Laurent.
Mercutio, ami de Roméo,
est provoqué et tué par Tybalt,
neveu Capulet ;
Roméo tue Tybalt et doit s'exiler.
Capulet père presse Juliette
d'épouser Pâris ; un narcotique
fourni par frère Laurent
la donnera pour morte.

Parvient à Roméo, non le message
de frère Laurent – faire quitter
son tombeau à Juliette endormie –
mais l'annonce de la mort de l'aimée.
Roméo s'empoisonne
à côté de Juliette inerte ;
Juliette se réveille,
voit le cadavre, se poignarde.
Capulet et Montaigu se réconcilient.

L'HISTOIRE DE SES REPRISES

- Un mythe ancien (dans l'antiquité, l'histoire de Pyrame et Tisbé)
- La légende de Tristan et Yseult (XIIème siècle)
- Récit que l'on retrouve en Italie XV ème siècle écrit par Da porto
- Shakespeare écrit Roméo et Juliette en 1595, n’est connu qu'au XIX ème en France

=> Liens avec le programme de Lettres : objets d'étude

- En seconde : Le théâtre : Etude des genres et registres (le comique et le tragique).

  A propos de l'œuvre de Shakespeare : « la classe de seconde introduit l'idée de l'évolution et de l'éventuelle transgression des codes génériques »

- En première : le théâtre : textes et représentation.

  « La prise en compte des éléments sonores et visuels caractérisant la représentation (…) Les registres et les époques; les différentes mises en scène (…) Histoire culturelle et analyse de l'image»

Les Œuvres Musicales

- **La musique de Prokofiev est choisie dans l'œuvre de Preljocaj. Premier ballet créé en 1938.**

D'autres compositeurs ont composé pour Roméo et Juliette :

- Opéra de Gounod
- Symphonie de Berlioz 1839
- Tchaïkovski, ouverture fantaisie 1869
- etc..

LA SCENOGRAPHIE
ENKI BILAL

Né en 1951 à Belgrade en Serbie

Dessinateur de BD : « mélange unique de barbarie opaque et d'humour »

La question au programme de 1ère L :
" l'œuvre et le lieu".

<u>La pratique</u> porte sur le lieu comme espace à investir;
le lieu imaginé et/ou construit :
décor éphémère; espace scénographique.

<u>L'approche culturelle</u> concerne
les pratiques artistiques contemporaines
liées à la scénographie des œuvres.

Liens interdisciplinaires possibles

- Lettres : *Shakespeare*, transgression des codes génériques esthétique des genres, les interdits

- E.P.S Danse : *A Preljocaj*, le détournement et la narration en danse *(le chorégraphe transpose l'action dans une citadelle retranchée, tenu par des nantis où quelques marginaux tentent de survivre)*

- Arts plastiques : *Bilal,* les couleurs, le trait, le dénuement, la mise en scène de l'interdit

- Education musicale : *Prokofiev,* des thèmes musicaux symboliques des objets et personnages

LES INDUCTEURS issus de ROMEO ET JULIETTE DE SHAKESPEARE

- l'histoire et ses invariants

- **les masques,**
- **les deux baisers,**
- **le balcon,**
- **le mariage,**
- **le duel,**
- **le poison,**
- **le double suicide**
- **la réconciliation des familles**

- le théâtre du Globe

travail de spatialisation, de connaissances sur

l'espace théâtral

Etude des espaces symboliques de l'œuvre dans les différentes disciplines

La place publique

- lettres : changement et inconstance ; contrastes et relativité,
- EPS danse : entrées -sorties / mobile et immobile / gestes fluides et gestes soudains/ les trajectoires
- art plastique : corps en action ; la trace, le trait, ...la trajectoire

Le balcon

- lettres : contrastes analysés dans le texte ; élévation/verticalité, matériel /spirituel
- E.P.S danse; pesanteur - matériel (chute et relâchement) / élévation - spirituel (sauts) / transfert de poids ; soutiens /porter
- arts plastiques : couleurs à la Bilal / contrastes : ombres et lumières

le tombeau

- Lettres : lecture d'image (cf. Delacroix 1855) contraste du texte de Shakespeare(angoisse et violence, éparpillement et claustrophobie) avec la vision romantique et édulcorée de Delacroix
- EPS danse ; déséquilibres, chutes, passages au sol/abandon de son poids
- arts plastiques ; scénographie et spatialisation / la représentation du tombeau (géométrie)

UNE RE CRÉATION EN DANSE

- **ROMEO ET JULIETTE DE ANGELIN PRELJOCAJ scénographié par Enki Bilal**

ABORDER L'ŒUVRE EN DANSE

Compétences et connaissances attendues par l'élève relatives à l'histoire des arts

Sur la nature de la danse	**Identifier la nature de la danse : danse contemporaine avec une influence néoclassique ; connaissance de ce style entre Balanchine et Forsythe**
Sur le contexte	**Situer l'œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l'intérêt artistique.** **Année 1990 la danse française et la recréation : les rencontres entre artistes pour de nouvelles créations**
Sur les arguments	**- Accéder au livret (texte de Roméo et Juliette) et à l'écoute de la musique.** **- Comprendre le sens de la représentation symbolique par le mouvement ou le dessin**

Comprendre, analyser, prendre parti à partir d'extraits de l'œuvre présentés et créer dans le travail spécifique en E.P.S. sur le « duo », le « duel » et « l'affrontement des groupes »

Compétences attendues en danse (cycle terminal)

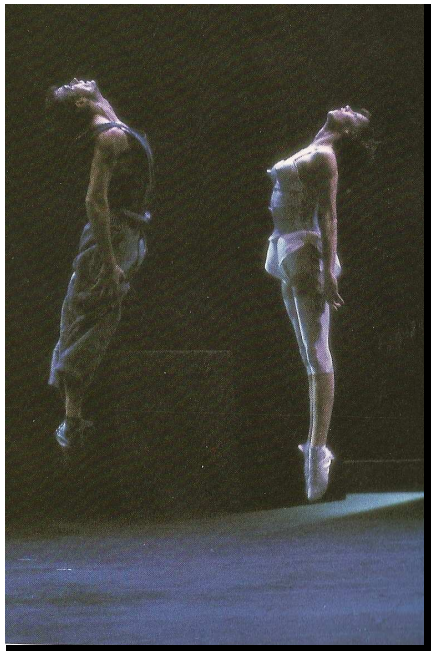
« Composer une chorégraphie collective à partir d'une démarche et de procédés de composition définis avec l'enseignant. Enrichir la production par l'organisation de l'espace scénique et les relations entre danseurs. La motricité allie différents paramètres du mouvement au service d'un projet expressif. La chorégraphie est réalisée devant un groupe d'élèves. Repérer les éléments de composition et en apprécier la pertinence au regard du propos chorégraphique »

Des situations de créations utilisant des extraits de textes de « Roméo et Juliette »

induire un imaginaire et amener la narration vers un détournement dansé

- le duo
- le duel

- l'affrontement des groupes



le duo :« paume contre paume »

SYMBOLISATION DU DESIR , DE L'ATTRACTION

TEXTE

de Roméo à Juliette :

« Mes lèvres, ces rougissants pèlerins vont effacer le trop rude toucher par un tendre baiser »

de Juliette à Roméo :

« Les saintes ont des mains qui touchent les pèlerins, paume sur paume, c'est le pieux baiser des pèlerins »

de Roméo à Juliette :

« Alors, ô chère sainte, laisse les lèvres faire ce que font les mains (…) Ainsi le péché de mes lèvres, par tes lèvres est effacé »

le duo :« paume contre paume »

SYMBOLISATION DU DESIR , DE L'ATTRACTION

l'objet d'étude : *le contact et l'écoute de l'autre*

la tâche : la symbolisation gestuelle de la relation entre Roméo et Juliette, se fera par un contact « paume contre paume »

L'un guide l'autre dans des mouvements étirés jusqu'à l'extrême

puis mouvement en réciprocité, écoute mutuelle pour créer le mouvement « fusionnel »

puis réaliser sans l'autre en l'imaginant

(l'autre absent = la métonymie)

exploration du poison ; jusqu'à la chute

la relation avec la musique :

être avec ; les accents sont renforcés par des sauts des prises d'élan ...

Le duel / les « battles »

SYMBOLISATION DU COMBAT

- Contexte : analogie avec la tournure dite de « battle » dans les textes de Shakespeare = reprise d'un même mot dans le dialogue / transposition corporelle *(détourner avec un style hip hop, par exemple)*

- Objet d'étude moteur ; **l'énergie par un** travail sur l'impact
- Objet d'étude de composition : la reproduction de la même forme, un unisson de duo

- Tâche : à 2 explorer une variété de gestes, coup de pied, coup de poing, évitement, chutes, réactions ... induites par les verbes d'actions (chuter sauter, lancer, frapper, virevolter...)
- * alterner en question réponse

- But : agir et réagir et explorer des énergies masculines : directes, rapides, percutantes , fortes.

l'affrontement des familles

SYMBOLISATION DE L'AGRESSIVITÉ DANS L'AFFRONTEMENT

<u>Le but ;</u> Créer la dramaturgie par les regards, les postures (dominants, dominés)

<u>La tâche</u> : en question- réponse, chaque groupe se déplace dans un rythme et des mouvements le caractérisant.

renforcer les intentions par le rapport à la musique.

… exploration du système « leader » (ref: Odile Duboc) ou le chœur en théâtre

<u>L'objet d'étude de composition</u> : l'écoute des autres dans un unisson

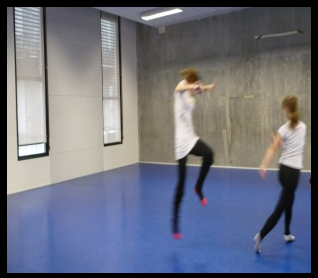
<u>Connaissance : voir et comprendre le parti pris du chorégraphe</u> qui détourne le contexte social de l'œuvre littéraire (les familles n'existent plus et laissent place à deux mondes : les miliciens et le bas peuple « les homeless »)

Les élèves en action :

Paume à paume

affrontement

battle



RE-ECRITURES

XX ÈME : DANSE ET MYTHE CINÉMATOGRAPHIQUE

- ballet de **Prokofiev** 1936

- **WEST SIDE STORY**, Comédie musicale de Leonard Bernstein (Broadway 1961)

- une trentaine d'adaptation cinématographiques :
  - les amants de Vérone de Cayatte 1948 Serge Reggiani et Anouk Aimée,
  - Roméo de Zefirelli (1968),
  - Love story (1970),
  - Shakespeare in love,
  - Roméo + Juliette de Baz Luhrmann, 1996 DiCaprio)

Lien:

www.art et culture . gouv

AUTRES OEUVRES associées

WEST SIDE STORY

JÉROME ROBBINS ET LEONARD BERNSTEIN

NEW YORK, ANNÉES 50

L'arrivée d'une danse énergique, néoclassique et jazz / le contexte urbain, la guerre des gangs .

AUTRES OEUVRES DANSÉES exploitables en interdisciplinarité

L'APRÉS MIDI D'UN FAUNE

de Nijinski, //Mallarmé (églogues) // Debussy
oeuvre de ruptures / des thèmes : l'espace scénique réduit, l'animalité, le désir...
recréation D Brun- recréations d'Olivier Dubois

PICASSO ET LA DANSE
LE TRAIN BLEU :

video / décors de Picasso / costumes de Coco Chanel /
choregraphie de B Nijinska (tennis, golf, plage / duos amoureux et duels)

LE SACRE DU PRINTEMPS

Stravinski / Pina Bausch , Bejart etc...

le BOLERO DE RAVEL

Odile Duboc, Béjart

DOCTEUR LABUS
L'HOMME A TETE DE CHOU

Jean-Claude Gallota