

La danse à la croisée des arts

Pour le chorégraphe américain Merce Cunningham, « la danse est un art indépendant ». Mais, ajoute-t-il, d'autres éléments peuvent venir l'enrichir. En effet, depuis qu'en Occident, à la fin de la Renaissance, elle est devenue un art du spectacle, la danse n'est jamais vraiment seule en scène ! Elle s'habille de toiles peintes qui lui inventent un décor. Elle se pare de costumes qui soulignent, amplifient ou contraignent le geste du danseur et participent de sa texture. Elle s'enveloppe également de lumière, devenue grâce à la fée électricité, une ressource nouvelle pour la scène. Enfin, elle s'accorde aux mélodies et tempo d'un orchestre voué à son service. Ainsi, musiciens, écrivains, peintres mais aussi designers et costumiers se joignent au chorégraphe pour contribuer, ensemble, à la mesure de leurs qualités, à l'œuvre finale. Au delà de cette première forme de collaboration, liée à sa dimension spectaculaire, la danse est allée chercher dans d'autres arts une source d'inspiration lui permettant de renouveler son langage. Par la confrontation avec l'architecture, la musique, le cirque ou le théâtre, avec lesquels elle partage des territoires communs comme l'espace, le rythme, la virtuosité, la narration..., la danse explore des possibilités nouvelles et ne cesse de se réinventer. C'est ce qu'illustrent les huit séquences de ce Thema. Un panorama qui souligne les ouvertures auxquelles la danse, art vivant, continue de se prêter.

Une idée d'art total

Parade

Producteur et directeur de la troupe des Ballets Russes, Serge Diaghilev conçoit le ballet comme lieu de confluence entre les arts : danse, musique et peinture contribuent à égalité à l'œuvre créée. « Lorsque je produis un ballet, je ne perds de vue à aucun instant chacun de ces trois facteurs », disait-il. Au sortir de la première guerre mondiale, Diaghilev aspire à faire des Ballets Russes l'avant garde de la création artistique européenne et associe des peintres, des musiciens et des écrivains de la modernité. Le ballet **Parade** est ainsi créé en mai 1917, à Paris. C'est Jean Cocteau qui en a imaginé le sujet: une troupe de cirque ambulante parade devant un chapiteau et convie les passants à venir voir leurs numéros. Le compositeur Erik Satie signe la musique du ballet. Il y introduit un ragtime : ce sera la première apparition du jazz sur scène. Pablo Picasso, pour qui c'est la première collaboration avec le monde du spectacle, dessine les décors et costumes. Il pense son travail en articulation avec celui du chorégraphe, Léonide Massine. Pour les personnages des « managers », il réalise des constructions cubistes qui en font de véritables « hommes décors », dont la structure oriente la chorégraphie. Peintre et chorégraphe accomplissent ici, selon les mots d'Apollinaire, « l'alliance de la peinture et de la danse, de la plastique et de la mimique qui est le signe évident de l'événement d'un art plus complet » (Programme des Ballets russes, mai 1917).

Crucible

C'est cette même envie de faire se conjuguer, ensemble, tous les composants du spectacle qui fonde le travail d'Alwin Nikolais. Mais cette fois, c'est le chorégraphe lui-même qui a en main toutes les ficelles. Pas étonnant, cet artiste américain touche-à-tout a débuté comme marionnettiste ! Pour Nikolais, la chorégraphie est un art de la totalité dans lequel mouvement, couleur, forme et son interviennent de manière égale. Approchant la scène avec le regard d'un peintre ou d'un sculpteur, il fut l'un des premiers à attribuer à la lumière et aux techniques d'image un rôle dynamique. Les projections lumineuses à partir de diapositives, les effets d'optiques, comme ici, dans **Crucible**, transforment le corps des danseurs en une sorte d'écran mobile qui déploie des expositions de couleurs et esquisse des formes lumineuses. Par l'action combinée de la danse et de la lumière, c'est tout l'espace de la scène qui se met alors en mouvement pour produire un théâtre de l'abstraction, où chaque spectateur peut laisser libre cours à son imaginaire. Ces visions, souvent féeriques, valurent à leur créateur le surnom mérité de magicien !

L'architecture du mouvement

Les 7 planches de la ruse / Terrain vague

Dans **Les 7 planches de la ruse**, Aurélien Bory reprend le principe du Tangram, un jeu traditionnel chinois composé de 7 parties géométriques que l'on peut combiner de maintes façons. Sur scène, les blocs devenus géants de bois se déplacent, s'assemblent et construisent une architecture mouvante qui démultiplie les espaces possibles de la danse. Voilà donc le point de croisement entre architecture et art chorégraphique : tous deux travaillent la question de l'espace, de la perspective et de la perception du monde. Chez le danseur, le mouvement ne peut-il en effet pas être comparé à une architecture vivante que les trajets empruntés par son corps façonnent ? C'est ce que considérait, dès les années 1930, le théoricien et chorégraphe allemand Rudolph Laban, pour qui « l'espace est l'aspect caché du mouvement et le mouvement un aspect visible de l'espace ».

Alors, dans le Tangram géant d'Aurélien Bory, les assemblages géométriques proposent aux danseurs un faisceau de lignes, entre horizontalité et verticalité, qui prolongent, réduisent ou suspendent le geste. Provoquant un jeu de pleins et de vides, ils découpent des espaces dans lesquels les corps peuvent s'insérer, s'appuyer ou se risquer au déséquilibre. D'une manière similaire, dans cette séquence de **Terrain vague**, la chorégraphie de Mourad Merzouki signale la variété des points d'appuis dont la danse peut se saisir. Que ce soit au sol, véritable partenaire pour le break danseur, ou sur un mât qui convie à défier la pesanteur, le danseur peut varier ses points de contact – pieds, mains, tête - avec le support que lui offre la scène. Libre alors d'explorer les hauteurs célestes, il se fait acrobate ou voltigeur. C'est que la danse aime aussi parfois faire son cirque !

Quand la parole se joint au geste

Tempus fugit / Le corbeau et le renard

Mais qu'est-ce que tu racontes ? Voilà une question que l'on pourrait bien poser à la danse. Comment l'art chorégraphique peut-il « dire » sans procéder d'un texte, sans recourir à la parole, avec comme seul support le corps et le geste ? A-t-il pour ambition de retracer une histoire ? Ce fut précisément l'un des enjeux de la danse moderne qui voulut s'écarter du modèle théâtral dont le ballet s'était rapproché, au 18e siècle, et s'affranchir de ses conventions narratives. Dans les années 1960, Merce Cunningham énonça l'idée que le mouvement « est expressif au-delà de toute intention » : il ne raconte rien d'autre que lui-même et la danse parle de ce que c'est que d'être vivant. Cette conception qui trancha résolument avec les codes du genre chorégraphique et déboucha sur une approche très formelle du mouvement n'empêche pas des chorégraphes d'aujourd'hui de renouer avec la théâtralité et d'en appeler si besoin au texte, aussi bien pour « dire » que pour jouer. Dans **Tempus Fugit**, du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui, la danseuse prend soudainement la parole. Mais sa voix est bien vite rattrapée par le geste. Comme si les mots ne suffisaient pas – ou bien tout simplement dérangeant-ils - les autres danseurs en (re)viennent vite aux mains, dans une sorte de langue des signes mi inventée, mi empruntée à la danse indienne. Mais voilà que la scénette rebascule du côté de la danse, dans un clin d'œil fantaisiste au cinéma musical de Bollywood.

Quant à Dominique Hervieu, c'est au cinéma de Georges Méliès qu'elle emprunte un procédé, celui du trucage, pour mettre en scène, à sa manière, la fable de La Fontaine, **Le Corbeau et le renard**. Plutôt que d'illustrer ce morceau de littérature, elle choisit de recourir à des effets de montage. Sur le texte d'abord, qui, récité en plusieurs langues, se transforme en matière sonore de la chorégraphie. Celle-ci se superpose également aux projections vidéos, confrontant alors le réel à l'imaginaire, le vivant au virtuel pour livrer de l'histoire d'origine une lecture décalée, aux accents métisses.

Vous dansiez ? Et bien jouez maintenant !

Echoa / El Farruquo y su grupo

Ce sont des histoires sans paroles que nous dévoilent les quatre protagonistes d' **Echoa**, un spectacle de Thomas Guerry et Camille Rocailleux. Si les interprètes empruntent une forme de pantomime, ils mettent en jeu leur corps aussi bien dans sa capacité gestuelle que musicale. La respiration, le buste, la bouche se transforment en instrument de musique et participent d'une manière sonore à la chorégraphie. Ici, danseur et musicien se confondent, se font écho. C'est que la danse a l'air d'avoir toujours été inséparable de la musique. Pourtant, au XXe siècle, elle s'en est progressivement émancipée jusqu'à accéder à une totale autonomie. Dès les années 1950, Merce Cunningham décida ainsi que sur scène, les deux arts auraient pour seul lien une durée commune, chacun opérant de manière simultanée mais complètement indépendante. La musicalité de la danse se

déploie alors selon des critères uniquement chorégraphiques. Il est pourtant des danses qui entretiennent avec la musique un rapport étroit voire fusionnel. Le Flamenco est l'une d'entre elles. Dans cette séquence, le jeune et talentueux **Farruquito** enchaîne avec ardeur une série de "taconéos" – frappés de talons – défiant le rythme des guitares et des "palmas" –accompagnement des mains -, sous les encouragements passionnés des musiciens et des chanteurs. Ici, c'est le pied du danseur qui, par ses trépidations, devient instrument de percussion et participe pleinement à l'interprétation musicale.

Notions

Parade - Europa Danse

Symétrie, taille, proportions, déstéréotypie, couleurs, contrastes, rythme, déformation, simultanéité, isolation, mise en valeur

Crucible - Alwin Nikolaïs

Réel, illusion, contraste, lumière, cadre, hors cadre, symétrie, apparition, disparition, composition (entier/partiel), rythme, algorithme

Les sept planches de la ruse - Aurélien Bory

Espace, formes, superposition, juxtaposition, association, assemblage, combinaison, taille, ligne et direction, continuité, discontinuité, contraste de complémentaires

Terrain vague - Mourad Merzouki

Occupation de l'espace, orientation, rythme, algorithme, isoler, associer, équilibrer

Tempus Fugit - Sidi Larbi Cherkaoui

Symétrie, élément/tout, humour

Le corbeau et le renard - Dominique Hervieu

Techniques AV mixtes, humour, association, dissociation, complémentaires, réel, illusion, détournement

Bibliographie

- « Pour enseigner l'histoire des arts : regards multidisciplinaires », B. Duvin-Parmentier (coordonné par), Amiens, CRDP de l'Académie d'Amiens, 2010

Guide pratique pour la mise en place de l'enseignement de l'histoire des arts dans le second degré : transmettre une culture humaniste, croiser les disciplines et les arts, utiliser les TICE, lire une image artistique, être un passeur culturel, établir des partenariats.

- Revue Danser Hors série : les ballets russes, Editions Du Rocher, 2010, 8,90euros

- « Nouvelle de danse », Numéro 42/43 : Danse et architecture, éd Contredanse, 2003, 22euros

Cet ouvrage explore les rapports entre la danse et l'architecture, disciplines utilisant le même matériau : l'espace. A travers une approche historique il présente l'évolution des relations entre corps et espace, l'architecture adaptée à la conception chorégraphique, ainsi que les théories et conceptions d'architectes tels que Bernard Tschumi, Frank Gehry ou Jean-François Pirson, travaillant sur la perception et le mouvement.

- Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Actes Sud, 2000, 7,50euros

Fondateur de la compagnie Shankai Juku, le grand chorégraphe et danseur japonais Ushio Amagatsu livre ici un essai sur la danse comme manière de penser et vivre le corps.

- « Danse et cirque : un rapport ambivalent de séduction », dossier in Arts de la piste, n° 36, octobre 2005

Arts de la piste est la première revue culturelle sur les arts du cirque. Elle explore tous les champs artistiques, culturels et professionnels : spectacles et créations, portraits d'artistes, vie des compagnies, carnets de route, présentation des lieux de diffusion, des écoles, articles d'analyse et de réflexion...

- « La formation musicale des danseurs », Laurence Commandeur, éd Cité de la musique, 2005, 9,15euros

La formation musicale des danseurs est bien plus qu'une discipline complémentaire de la danse. Elle permet aux danseurs d'écouter autrement la musique et d'aller plus loin dans leur démarche artistique. Actuellement, il existe peu d'outils pédagogiques en la matière. Cet ouvrage intéresse tous les acteurs d'un département de danse (professeurs, accompagnateurs), les futurs enseignants désireux de s'informer, ainsi que tous les responsables pédagogiques de la musique et de la danse.

- « Lettres à un jeune danseur », Maurice Béjart, Actes Sud, 2001, 7,50euros

La collection "Le Souffle de l'Esprit" se veut le reflet d'une ouverture des uns aux autres, à travers la prière, la réflexion, la méditation. Nous avons demandé à des personnalités religieuses ou laïques, croyantes, athées ou agnostiques, de nous faire part de leurs "prières", qu'elles soient une invocation à Dieu ou une réflexion de sagesse sur l'humain et son devenir.

- « Igor Stravinsky », André Boucourechliev, Fayard, 1982, 27,50euros

André Boucourechliev questionne une à une l'ensemble des oeuvres du compositeur, analysant les plus significatives, et propose de nouvelles clefs au déchiffrement de leur unité profonde. L'évocation de l'homme trouve ici également sa place, à travers ses multiples pérégrinations, ses rencontres et collaborations avec les écrivains et artistes les plus prestigieux de son temps. Constamment originale et stimulante dans sa vision de l'oeuvre stravinskienne, cette monographie constitue l'ouvrage indispensable à sa compréhension.

- « Couturiers de la danse », Philippe Noisette, La Martinière, 2003, 30euros
Depuis 1924, date de la rencontre sur scène des Ballets russes et de Coco Chanel pour la création du Train bleu, la mode n'a cessé de s'intéresser à l'univers de la danse. Yves Saint Laurent et Roland Petit, Gianni Versace et Maurice Béjart, Christian Lacroix et l'Opéra de Paris, Jean-Paul Gaultier et Régine Chopinot... À chaque rencontre son style. Cet ouvrage retrace un siècle de complicité entre les plus grands couturiers et chorégraphes de la scène
Présentation de l'éditeur : internationale. Croquis de mode, photos des ateliers de couture et des spectacles dévoilent les dessous de ces pas de deux où la recherche des formes et des couleurs rejoint celle du mouvement.

Crédits

Sélection des extraits

Olivier Chervin

Textes et sélection de la bibliographie

Anne Décoret-Ahiha

Bibliographie

Librairie Musicalame, 16 rue Pizay - 69001 Lyon, Tél / Fax : 04 78 29 01 34
<http://musicalame.over-blog.fr/>

Remerciements : accompagnement pédagogique / conseil

Christine Charvet-Neri : conseillère pédagogique en danse de l'Inspection académique du Rhône

Cécile Porte : conseillère pédagogique en arts visuels de l'Inspection académique du Rhône

Claudy Prospero : conseillère pédagogique en arts visuels de l'Inspection académique du Rhône

Florence Anglaret : conseillère pédagogique en arts visuels de l'Inspection académique du Rhône

Dominique Martinez Marechal : conseillère pédagogique en arts visuels de l'Inspection académique du Rhône

Production

Maison de la Danse

Le THEMA "La danse à la croisée des arts" a pu voir le jour grâce au soutien du Secrétariat général du Ministère de la Culture et de la Communication - Service de la Coordination des politiques Culturelles et de l'Innovation (SCPCI)