

Chorégraphie : **Michèle Murray**

Scénographie : **Koo Jeong A** / Musique : **Gerome Nox**

Invitation de l'artiste plasticienne Koo Jeong A dans le cadre du dispositif « Artiste associé » avec le Centre Pompidou-Metz

BALLET
CENTRE
CHOREGRAPHIQUE
NATIONAL
LORRAINE
Direction Petter Jacobsson

Saison 2022 | 2023

TLM

Tout le monde

Dossier pédagogique autour du programme 2

Représentations scolaires
2 et 3 avril 2023 | 14h30

Représentations ouvertes à tous
1er, 5, 6 et 7 avril 2023 | 20h

L'HISTORIQUE DE LA DANSE

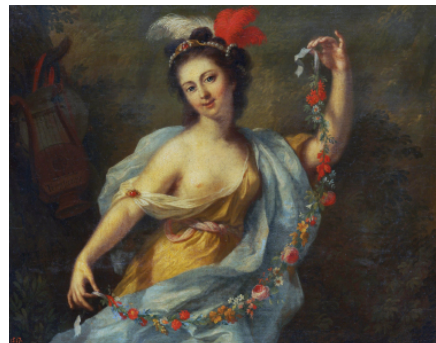
Le Néolithique

Peinture rupestre datant du néolithique
(la danse du léopard)

Par crainte des phénomènes naturels, la danse vient invoquer les dieux.

L'Antiquité

Terpsichore (Muse de la danse) - Goethe-Tischbein

La danse devient un art divin, elle est représentée par un dieu ou une déesse.

Le Moyen-Âge

Le roman de la Rose - Jean de Meung

La danse comme divertissement (troubadours).

La Renaissance

Bal à la cours des Valois

Période du Ballet de cour avec l'apparition des Maîtres à danser.

du XVIe au XVIIIe siècle

Fondation des premières écoles de danse avec un système de notation. Naissance de la danse baroque. Louis XIV fut appelé le Roi Danseur.

Le Romantisme

Naissance de la danse classique :

la prouesse technique sur pointes, limitant un minimum le contact entre la danseuse et le sol, l'emporte sur l'expression.

La Sylphide - Marie Taglioni

L'ère moderne

(Sketches from Chronicle - choré : Martha Graham)
Photo © Bernard Prudhomme

C'est une époque axée sur cette idée d'expression, le mouvement doit exprimer quelque chose. Naissance de la danse moderne.

L'ère contemporaine

(RainForest - choré : Merce Cunningham)
Photo © Laurent Philippe

La chorégraphie donne à voir le mouvement pour ce qu'il est. Liberté pour le danseur et le spectateur d'éprouver son plaisir et son chemin dans l'œuvre.

Trisha Brown dans *Watermotor* (1978) - Photo Lois Greenfield

HISTORIQUE DE LA DANSE MODERNE

La danse moderne est un courant issu de la danse de ballet apparu quasi simultanément en Allemagne et aux États-Unis aux alentours de 1920. C'est une forme de danse de scène créée par des artistes voulant se libérer du cadre rigide de la danse classique.

D'un point de vue technique, la danse moderne est une danse dite « dans le sol », c'est-à-dire qu'elle inclut des séquences de mouvements sur jambes pliées, par opposition à la danse classique, laquelle pourrait être qualifiée « d'aérienne ».

La danse moderne mise beaucoup sur le rapport unique de l'être humain à l'égard de son corps. De plus, la relation entre le corps et l'univers terrestre qui l'entoure est très exploitée.

LA DANSE CONTEMPORAINE

Difficile de la définir car c'est une danse plurielle qui n'a pas de diktats ni de figures imposées. Elle est le fruit de chaque chorégraphe et des influences qui lui sont propres.

La danse contemporaine transgresse. Née en Europe et aux États-Unis après la deuxième guerre mondiale, elle fait suite à la danse moderne apparue en Allemagne et aux États-Unis. Elle a bousculé les codes de référence autour du « corps idéal » en proposant un travail corporel individuel et collectif sans limite, qui communique un message, une émotion créant ainsi un rapport direct entre les danseurs et les spectateurs.

Des danseuses comme **Loïe Fuller**, **Martha Graham** et **Isadora Duncan** sont considérées comme faisant partie des grandes danseuses modernes. C'est dans cette danse dite « moderne » avec des chorégraphes tels **Merce Cunningham** et **Trisha Brown** que la danse contemporaine va prendre sa source.

Les chorégraphes actuels instaurent en permanence de nouveaux référents poétiques, métissant leur travail de composition vocale, théâtrale, de littérature, d'architecture, d'arts plastiques ou encore de cirque.

La compréhension d'une chorégraphie moderne ou contemporaine repose presque entièrement sur les ressentis du spectateur. Elle bouscule les représentations, d'où l'importance de préparer nos élèves à :

OBSERVER | RESSENTIR | ANALYSER

DANCE FLOOR

45 MINUTES | 25 ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES

DURÉE DE LA REPRÉSENTATION SCOLAIRE : 1H15 (SPECTACLE + BORD DE SCÈNE)

Chorégraphie **Michèle Murray**

Scénographie : **Koo Jeong A**

Création sonore : **Gerome Nox**

Lumières : **Olivier Bauer**

Costumes : **Laurence Alquier**

Assistants à la chorégraphie : **Alexandre BACHELARD, Maya BROSCHE, Marie LECA**

Invitation de l'artiste plasticienne Koo Jeong A dans le cadre du dispositif "Artiste associé" avec le Centre Pompidou-Metz

Un corps de ballet constitué de 25 artistes chorégraphiques singulier.re.s

Pour cette nouvelle création, j'ai décidé de travailler avec le CCN - Ballet de Lorraine au complet, c'est-à-dire les 25 artistes chorégraphiques de l'équipe. Je souhaite en effet saisir cette chance qui m'est offerte afin d'expérimenter la chorégraphie pour un grand nombre.

Une des spécificités de mon travail est le fait que le corps constitue toujours le point de départ, le sujet et l'objet de la pièce chorégraphique à créer.

Chaque création se fait donc avec et en fonction des individus qui en font partie. Par conséquent, le sujet premier de cette création à venir sera l'équipe des 25 interprètes du Ballet lui-même, étant à la fois un groupe qui traverse une même recherche, tout en étant constitué de personnes uniques avec, pour chacun d'entre eux / elles, sa formation, son expérience et sa présence unique.

Créer, donc, une pièce qui exploite les possibilités d'un corps de ballet, tout en rendant tangible la singularité de chaque interprète : voilà le premier sujet de *Dancefloor*.

Michèle Murray

Au sujet du titre

Si nous prenons ce mot dans son sens premier, il signifie d'une part un « plateau ou sol dédié à la danse », d'autre part une « piste de danse ». Je veux, dans cette création, tenir compte de ses deux sens.

Partir, d'une part, du contexte spatial : le « plateau de danse ».

Chercher à la fois la rigueur attendue d'un tel plateau, en créant une partition constituée de motifs dansés, tel un catalogue. Faire cohabiter différents temps, rythmes, espaces, énergies et formes.

Tenir, d'autre part, compte du second sens : la « piste de danse ».

Cet espace – temps est celui de la nuit, synonyme de liberté et d'expressivité des corps, un espace – temps plus libre, moins contraint socialement que celui du jour.

Chercher donc tout autant la liberté et l'expressivité des corps, la singularité des êtres. Investir ce vaste espace – temps avec 25 corps épris de liberté et d'énergie.

Danse, musique, lumière, scénographie et costumes.

Comme à mon habitude, le rapport entre danse, musique, scénographie, lumière, et costumes, sera multiple : existences indépendantes et parallèles, soutien mutuel, service réciproque, combat etc. Ces différents éléments cohabiteront.

Nous chercherons de cette manière à développer de l'énergie, partager une expérience et des sensations entre ce Dancefloor et le public.

LA PIÈCE

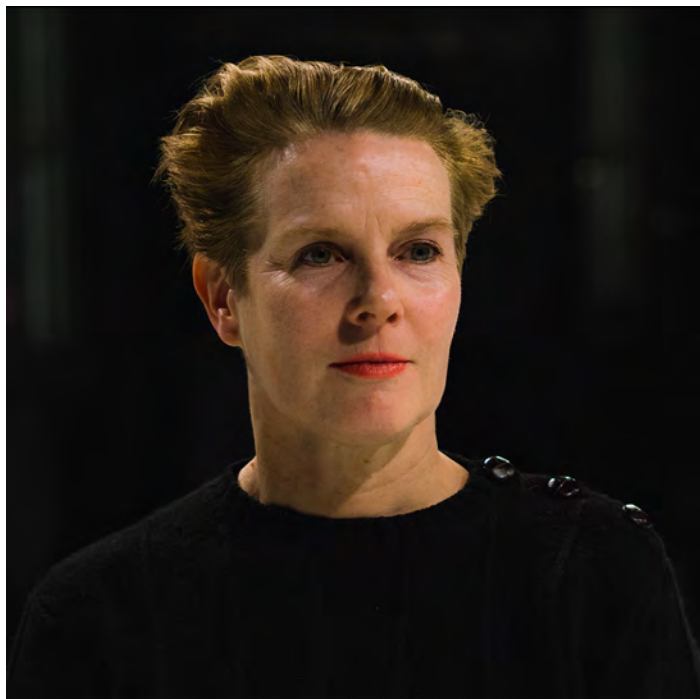
Avec cette pièce de groupe, Michèle Murray nous transporte sur sa propre piste de danse, un *Dancefloor* dans lequel l'individu mais aussi le groupe vont se jouer de trois notions fondamentales à ses yeux : le temps, l'espace et l'énergie.

La recherche chorégraphique de Michèle Murray est profondément empreinte de dualité. A la fois dans des procédés classiques et écrits mais aussi dans une improvisation laissant toute sa place à l'interprète.

Pour vous aider à vous projeter dans l'univers de la chorégraphe, voici quelques notions qui ont pu nourrir la création :

- L'individu/le collectif
- Le ralenti/l'accélééré
- Le spontané/l'écrit
- Le lent/le dynamique
- L'académique/l'intuitif
- L'énergie/l'économie
- La présence du regard/l'effacement du regard
- Le figé/le mouvant
- L'accumulation / la dispersion

D'un point de vue gestuel, Michèle Murray s'est intéressée à la manière d'abstraire les pas de danse de boîte de nuit. Elle se permet d'en faire de même avec des instantanés de la danse classique.

Michèle Murray est chorégraphe et directrice artistique de la structure PLAY / Michèle Murray. De nationalité franco américaine, en même temps qu'à des études de lettres, elle se forme d'abord à Düsseldorf en danse classique, puis à New York auprès de Merce Cunningham et à Movement Research, ensuite en autodidacte auprès de nombreux chorégraphes à Paris avant de collaborer à différents projets chorégraphiques en tant qu'interprète, notamment auprès de «l'art not least» à Berlin, Didier Théron à Montpellier et Bernardo Montet au Centre Chorégraphique National de Tours. A partir de 2000, elle développe un travail personnel au sein de la Cie Michèle Murray, qui deviendra Murray / Brosch Productions en 2008, en collaboration artistique avec Maya Brosch. Elle présente de nombreuses pièces en Europe.

A partir de 2012, revenant vers un travail centré sur le corps et sur la danse, elle crée la structure chorégraphique PLAY / Michèle Murray dont elle est directrice artistique tout en travaillant en étroite collaboration avec les artistes dont elle s'entoure.

Elle crée *ATLAS / ETUDES*, un «atlas chorégraphique» de dix pièces courtes pour sept interprètes, présenté pour la première fois dans son ensemble dans le cadre du Festival Montpellier Danse 2018.

En 2020, elle crée *WILDER SHORES*, pièce pour six interprètes et une composition live électronique de Gerome Nox, création pour le Festival Montpellier Danse 2020.

Elle crée en 2022 *EMPIRE OF FLORA*, pièce pour quatre interprètes et une DJ pour le Festival Montpellier Danse.

En 2022, elle travaille aussi sur un projet pour l'espace muséal, *DUOS – COLLISIONS ET COMBUSTIONS / UNE COLLECTION CHORÉGRAPHIQUE POUR LE MUSÉE*, dont la première aura lieu au Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst- DKW Museum Cottbus les 1 et 2 octobre 2022, dans le cadre du programme Dance in Residence Brandenburg, Allemagne.

En avril 2023, elle créera *Dancefloor*, une pièce pour les 25 interprètes du CCN - Ballet de Lorraine.

LA MUSIQUE

GEROME NOX

Contrairement à sa précédente création *Empire of Flora* dans laquelle Michèle Murray a fait appel à une DJette et à l'utilisation de musique de boîte de nuit. Cette fois-ci elle prend le contre-pied puisque la musique est une création de Gerome Nox compositeur d'ambiances/de matières sonores « puissantes et organiques ».

Membre fondateur et leader du groupe industriel NOX dans les années 80/90, Gérôme Nox développe aujourd'hui une musique composée de matières sonores diverses, électroniques et électroacoustiques. Gérôme Nox sculpte le son, manipule bruits et ambiances, produisant une énergie parfois violente, proche des climats agressifs, jubilatoires et oppressants des milieux urbains et industriels. Ses paysages sonores, en perpétuelle évolution, alternent entre la puissance, l'excès et un minimalisme des plus épuré.

Michèle Murray décrit la musique électronique de la pièce *Dancefloor* comme une matière épurée, à la fois sombre et organique.

LES COSTUMES

Michèle Murray a souhaité plonger les danseurs dans l'univers des soirées festives de boîte de nuit, jouant sur la dualité entre les paillettes et classicisme.

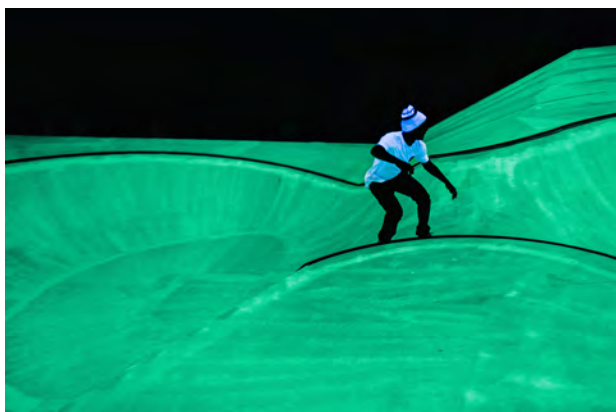
Pour la chorégraphe, le jeans est l'académique moderne, un vêtement au contact du corps laissant apparaître les formes et les mouvements des artistes.

Son travail intègre des phénomènes intersubjectifs, des fonctionnalités numériques et des imaginaires avec la capacité de se transformer en sculpture et peinture à grande échelle, ainsi qu'en film, animation, son et parfum, pour réinventer l'espace architectural.

Les reconfigurations in situ de l'artiste ouvrent des portails narratifs, où les différents médias sont combinés avec des éléments naturels tels que le vent ou la gravité et le champs électromagnétique.

Pour l'artiste, l'art suscite contamment la surprise de la découverte.

Dans le cadre du dispositif "Artiste associé" le Centre Pompidou-Metz a invité l'artiste plasticienne Koo Jeong A à participer à la scénographie de la pièce *DANCEFLOOR*.

EVERTRO (2008-2012)

OSLO (1998)

DENSITY (2020)

GOSSURA, TACIT TRUTH (2020)

LE TRAVAIL DE L'ARTISTE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

Le travail de cette artiste est multiple.

Koo Jeong A explore dans ses œuvres l'imaginaire et le narratif par différentes techniques artistiques comme le numérique, la sculpture, la peinture, le dessin.

ET POUR TOI, QUE PERMET L'ART ?

LE GROUPE DE DANSEUR.EUSE.S

EXERCICES

CYCLE 3, 4

- 1** **Observez bien l'image :** les danseurs ont-ils tous la même position ? (Mains ? Têtes ? Bras ? Jambes ?)
- 2** Sur l'image, amusez-vous à tracer les autres lignes de port de bras, que remarquez-vous ? Exemples en **rouge**.
- 3** Et si le **départ de votre création** était ce positionnement du groupe dans l'espace ?
- 4** **En imitant la position d'un danseur**, amusez-vous à bouger vos bras lentement comme si vous imitiez les mouvements des ailes d'un oiseau.

Les corps ont disparu, il ne reste ici plus que
les lignes des bras des danseur.euse.s

Ce dessin, à quoi te fait-il penser ?

On dirait _____

Exercice:

Retrouvez les en traçant des pointillés en blancs

Où sont cachés les danseurs dans cette forme?

Cycles 2, 3

CLASSIQUE / CONTEMPORAIN

DANCEFLOOR

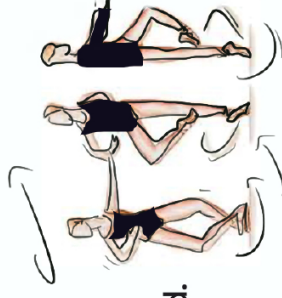
Serez-vous capables de reconnaître certains instants classiques dans cette pièce contemporaine ?

(Il s'agit d'un développé de la jambe)
Ce mouvement permet de travailler l'équilibre.

Un ADAGÉ

Un DÉBOULÉ

(Tourner dans un déplacement)
Ce mouvement permet de travailler équilibre, trajectoire et le regard.

Les ports
de bras

Permettent de travailler la souplesse, la coordination, l'élégance, les lignes, la précision.

Les PORTÉS

Permettent de travailler le poids, l'équilibre, la prise, l'écoute de l'autre, à 2, pour un ensemble, la complicité.

La pièce en quelques mots

L'individu

Le collectif

Le ralenti

Accélérer

Suspendu

Fluide

Étirer

La chute

Figer

Déplacer

Le sol

L'aérien

La liberté dans la contrainte

L'écriture instantanée

Temps Espace

Energie

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDE D'UN EXTRAIT DE TEXTE

CYCLE 4, LYCÉE

"Elle (La danse) est un art fondamental, comme son universalité, son antiquité immémoriale, les usages solennels qu'on en a fait, les idées et les réflexions qu'elle a de tout temps engendrées, le suggèrent ou le prouvent. C'est que la Danse est un art déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du corps humain ; mais action transposée dans un monde, dans une sorte d'espace-temps qui n'est plus tout à fait le même que celui de la vie pratique.

L'homme s'est aperçu qu'il possédait plus de vigueur, plus de souplesse, plus de possibilités articulaires et musculaires qu'il n'en avait besoin pour satisfaire aux nécessités de son existence et il a découvert que certains de ces mouvements lui procuraient par leur fréquence, leur succession ou leur amplitude, un plaisir qui allait jusqu'à une sorte d'ivresse, et si intense parfois, qu'un épuisement total de ses forces, une sorte d'extase d'épuisement pouvait seule interrompre son délire, sa dépense motrice exaspérée."

Paul VALÉRY, *La philosophie de la danse* (1936)

<https://theoria.art-zoo.com/fr/la-philosophie%E2%80%A8de-la-danse-paul-valery/>

ÉTUDE D'UNE ŒUVRE D'ART

CYCLE 4, LYCÉE

La Classe de ballet (1874) - Degas
Metropolitan Museum of Art de New York

Degas fréquentait avec assiduité l'Opéra de Paris, en tant que spectateur, mais aussi les coulisses, le foyer de la danse, où il était introduit par un ami musicien de l'orchestre. Il s'agit encore à l'époque du bâtiment de la rue Le Peletier, et pas encore de l'Opéra conçu par Garnier qui le remplacera bientôt.

A partir du début des années 1870 et jusqu'à sa mort, les ballerines à l'exercice, aux répétitions ou au repos deviennent le sujet de prédilection de Degas, inlassablement repris avec de nombreuses variantes dans les postures et les gestes.

C'est le travail préparatoire qui l'intéresse : l'entraînement.

Ici, la leçon s'achève : les élèves sont épuisées, elles s'étirent, se contorsionnent ...

Degas a observé avec attention les gestes les plus spontanés, naturels et anodins, moments de pause où la concentration se relâche et le corps qui subit une implacable rigueur.

Le point de vue en légère plongée, axé sur la diagonale de la pièce, accentue la perspective fuyante des lattes du parquet.

Paul Valéry a écrit :

"Degas est l'un des rares peintres qui aient donné au sol son importance. Il a des planchers admirables."

DISPOSITIF ARTISTE ASSOCIÉ AVEC LE CENTRE POMPIDOU-METZ : LA RENCONTRE DE LA DANSE ET DES ARTS PLASTIQUES

Le Centre Pompidou-Metz est un centre d'art dédié à l'art moderne et contemporain, qui a pour projet culturel la présentation d'expositions temporaires et la programmation de spectacles vivants, séances de cinéma et conférences dans deux salles dédiées, le Studio et l'Auditorium Wendel.

Lieu pluridisciplinaire, le Centre Pompidou-Metz s'est placé, avant même son ouverture, comme le nouveau moteur de la politique culturelle locale.

Le Centre Pompidou-Metz s'inscrit en droite ligne de la vocation originelle du Centre Pompidou : présenter et faire découvrir toutes les formes d'expression artistique, sensibiliser le plus large public aux œuvres majeures des XXe et XXIe siècles et s'inscrire dans le paysage culturel de l'Europe. Il est cependant un établissement ayant une destinée et un dessein qui lui sont propres. Laurent Le Bon, ancien directeur de l'établissement, comparait le Centre Pompidou-Metz à une "chimère" au croisement entre l'esprit d'un musée et celui d'un centre d'art.

Des ateliers permanents d'initiation artistique sont également organisés à destination des enfants et adolescents et complétés par des temps forts, dont l'objectif est de valoriser la créativité des jeunes publics.

Dispositif Artiste associé

Depuis plusieurs années, le Centre Pompidou Metz et le CCN – Ballet de Lorraine collaborent dans le cadre d'un dispositif appelé « Artiste associé », qui favorise les échanges entre les deux structures et permet de se faire rencontrer la danse et les arts plastiques. L'occasion d'inviter des artistes plasticiens dans les pièces du CCN – Ballet de Lorraine, et a permis au CCN – Ballet de Lorraine de proposer des performances dédiées aux espaces d'exposition du musée.

LE BORD DE SCÈNE :

Photo ©CCN - Ballet de Lorraine

Le Bord de Scène répond spécifiquement aux objectifs suivants du PEAC :

- Être sensible, curieux et avoir plaisir à rencontrer une œuvre
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
- Émettre un jugement esthétique et critique

Pour mieux préparer le bord de scène qui suivra la représentation, nous vous proposons de préparer quelques questions en amont, et de désigner un rapporteur de classe.

Nous vous suggérons, ci-dessous, des grands thèmes qui pourront guider vos élèves dans leur questionnement :

- LE MÉTIER DE DANSEUR
- LA CHORÉGRAPHIE ET LES MOUVEMENTS DES DANSEURS
- LE PLATEAU (la scène) / LA SCÉNOGRAPHIE (les décors)
- LES COSTUMES (tenue de scène)
- LES LUMIÈRES
- LA MUSIQUE ET SA PLACE DANS LA PIÈCE
- LES IMPRESSIONS RESENTIES PENDANT LE SPECTACLE

Pour rappel, le Projet d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) s'articule autour de 3 piliers :

Rencontrer

S'approprier

Pratiquer

Voici quelques objectifs que le programme proposé peut développer chez vos élèves :

- Donner du sens à leurs expériences et mieux appréhender le monde contemporain.
- Développer la sensibilité artistique par la fréquentation d'une œuvre (observation de la scénographie de la pièce, percevoir le sens poétique ou les sensations suggérées par les chorégraphes).
- Identifier les passerelles entre les arts : musique/arts plastiques/danse.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Elodie Bourdonnay

Chargée de l'accompagnement des publics

Tél. 03 83 85 68 94

Mail : ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu

Séverine Altmayer

Professeure relais

severine.altmayer@ac-nancy-metz.fr

CCN - Ballet de Lorraine

3 rue Henri Bazin, 54000 Nancy

Tél. 03 83 85 69 00

ballet-de-lorraine.eu

[balletdelorraine](https://www.instagram.com/balletdelorraine)

[CCN - Ballet de Lorraine](https://www.facebook.com/CCN-Ballet-de-Lorraine)

Le CCN – Ballet de Lorraine est subventionné par le **Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est**, la **Région Grand Est** et la **Ville de Nancy**.

CCN - Ballet de Lorraine Ambassadeur Culturel de la **Ville de Nancy** et de la **Région Grand Est**.