

BALLET

DE CENTRE
CHOREGRAPHIQUE
NATIONAL

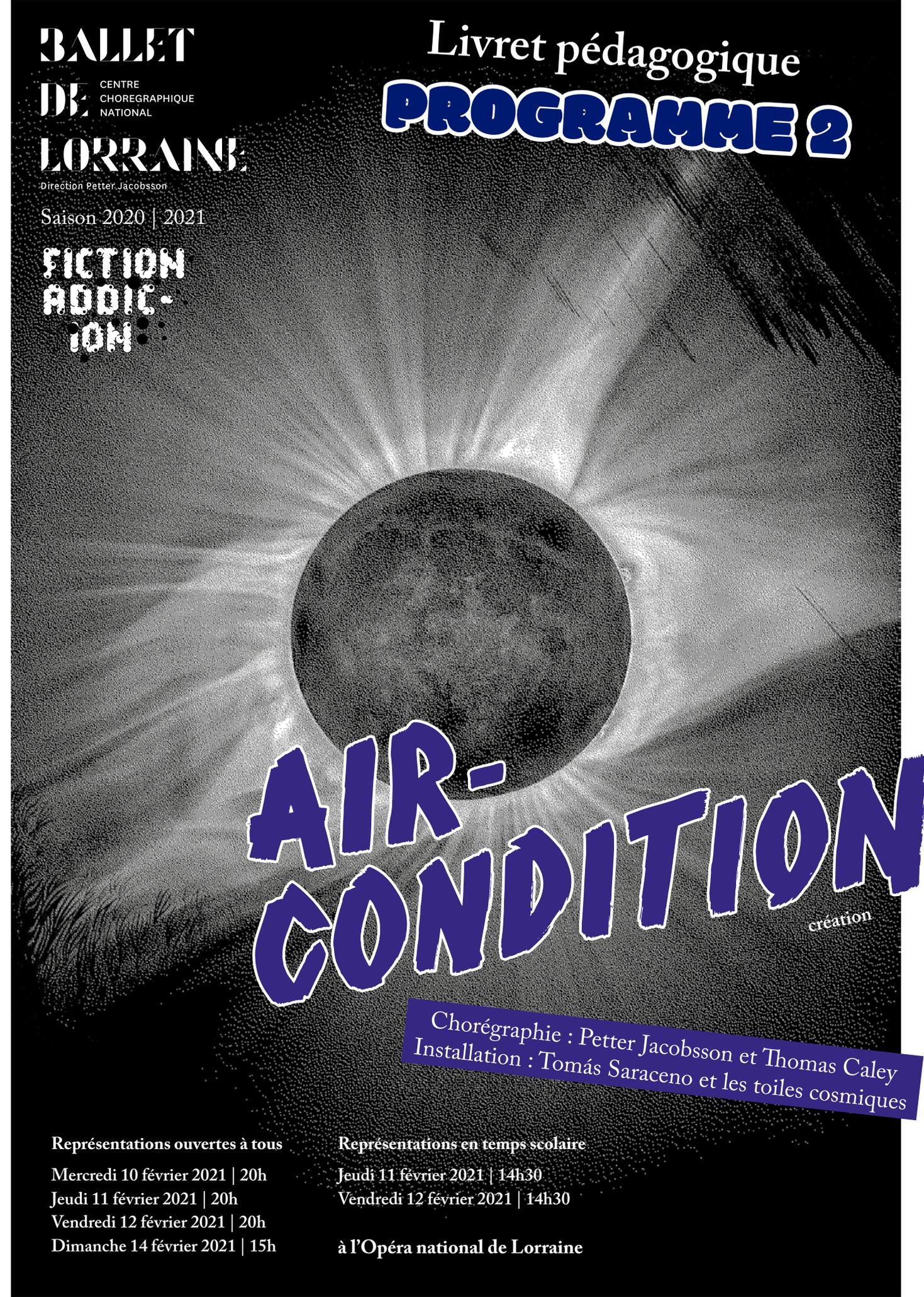
LORRAINE

Direction Petter Jacobsson

Saison 2020 | 2021

**FICTION
ADDIC-
ION**

Livret pédagogique
PROGRAMME 2

**AIR-
CONDITION**

création

Chorégraphie : Petter Jacobsson et Thomas Caley
Installation : Tomás Saraceno et les toiles cosmiques

Représentations ouvertes à tous

Mercredi 10 février 2021 | 20h

Jeudi 11 février 2021 | 20h

Vendredi 12 février 2021 | 20h

Dimanche 14 février 2021 | 15h

Représentations en temps scolaire

Jeudi 11 février 2021 | 14h30

Vendredi 12 février 2021 | 14h30

à l'Opéra national de Lorraine

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 XVIème au XVIIIème 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.

RainForest - Photo © Laurent Philippe

HISTORIQUE DE LA DANSE CONTEMPORAINE

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. Les ateliers d'improvisation et l'improvisation sur scène en sont un important moyen d'exploration des capacités de mouvement du corps et d'expression personnelle pour les danseurs-chorégraphes.

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 | RESENTIR | ANALYSER

Photo de répétition de la pièce à l'Opéra national de Lorraine © CCN - BdL

Air-Condition (création)

Librement inspiré de *La Guerre (de la ligne et de la couleur)* d'Yves Klein

55 MINUTES ENVIRON | 23 DANSEURS

Chorégraphie : **Petter Jacobsson et Thomas Caley**

Installation : **Tomás Saraceno et les toiles cosmiques**

Musique : **Eliane Radigue - L'île Re-Sonante**

Création costumes : **Birgit Neppl**

Dramaturgie : **Lucie Tuma**

Production du CCN – Ballet de Lorraine.

En collaboration avec le Centre Pompidou-Metz dans le cadre du projet « Artiste associé ».

LA PIÈCE

Photo de répétition de la pièce à l'Opéra national de Lorraine © CCN - BdL

Air-Condition est une pièce résolument interdisciplinaire où nombre d'arts sont convoqués et dans laquelle tous nos sens seront sollicités.

En 1954, Yves Klein esquisse les débuts d'un ballet ou d'un film intitulé *La Guerre*. Bien qu'incomplet, il révèle des intentions musicales, visuelles et scéniques très claires, au reflet des préoccupations artistiques du moment. Les archives conservent plusieurs versions du scénario (manuscrits, tapuscrits) et offrent un ensemble très concret du projet. Il s'agit de parcourir une histoire de l'art depuis Lascaux sous l'angle de cette contradiction ligne/couleur.

La ligne s'organise en terrain conquis. Son but : ouvrir les yeux de l'homme sur le monde extérieur de la matière qui l'entoure. La couleur souillée, humiliée, vaincue va cependant préparer une revanche un soulèvement plus fort que tout.

C'est à partir de ce scénario que **Petter Jacobson** et **Thomas Caley** ont choisi d'entamer leur nouvelle création à l'initiative du Centre Pompidou-Metz.

L'idée que Klein se fait de la danse n'est pas si surprenante. Elle est en accord avec sa pratique et ses réflexions sur l'immatériel. N'oublions pas qu'il était considéré comme un « peintre de l'espace ». Une définition bien proche de celle du chorégraphe.

Pour cette pièce intitulée *Air-Condition*, les deux chorégraphes ont aussi convié l'artiste contemporain **Tomás Saraceno**, réputé pour ses installations spectaculaires et son goût pour l'interdisciplinarité, à en imaginer la scénographie. C'est sur un écran en fond de scène que va se déployer l'esprit du travail de Tomás Saraceno.

La création costumes de l'artiste **Birgit Neppl**, la musique d'**Eliane Radigue**, la dramaturgie de **Lucie Tuma** vont aussi être des clés de lecture de la pièce.

Le ciel, l'air, le vide et le cosmos vont être convoqués pour interroger le rapport de l'homme au monde.

Une expérience sensorielle mais peut-être aussi philosophique.

UN MOT SUR LES CHORÉGRAPHERS

© Dorian Cessa

Petter Jacobsson

Danseur Etoile au Sadler's Wells Royal Ballet à Londres de 1984 à 1993, Petter Jacobsson voyage à travers le monde aussi bien en dansant les grands rôles classiques, qu'en se produisant en tant qu'artiste invité avec de nombreuses compagnies internationales.

En 1993, il s'installe à New York où il commence une carrière de danseur indépendant en collaborant avec Twyla Tharp, Merce Cunningham au sein de son Repertory Understudy Group, Irene Hultman et Deborah Hay.

©Emilie Salquèbre

Thomas Caley

Le chorégraphe/danseur Thomas Caley est né aux États-Unis. En 1992, il reçoit une licence en Beaux-arts au Purchase College de New York.

Entre 1994 et 2000, il travaille en tant que premier danseur avec la Merce Cunningham Dance Company. En 2000, il s'installe à Stockholm afin de poursuivre sa collaboration avec Petter Jacobsson et débute une carrière de danseur freelance en Europe.

LES ARTISTES AU CŒUR DE LA CRÉATION

©Charles Wilp / BPK, Berlin

Ressources

<http://www.yvesklein.com/fr/ecrits/view/94/yves-klein-mythologie-personnelle-de-la-monochromie-esquisse-du-scenario-de-la-guerre/>

<https://www.youtube.com/watch?v=omaSNXCwqY>

Yves Klein

Yves Klein, né en 1928 à Nice, avait pour première vocation d'être judoka. En 1954, il se tourne définitivement vers l'art et entame son « Aventure monochrome » : ce bleu plus bleu que bleu qu'il nommera « IKB », International Klein Blue.

Animé par l'idée consistant à « libérer la couleur de la prison de la ligne », Yves Klein se tourne vers la monochromie car c'est pour lui la seule manière de peindre permettant de « voir ce que l'absolu avait de visible ».

L'œuvre d'Yves Klein révèle une conception nouvelle de la fonction de l'artiste. Selon lui, la beauté existe déjà, à l'état invisible. Sa tâche consiste à la saisir partout où elle est, dans l'air et dans la matière. Yves Klein a fait de sa vie tout entière une œuvre d'art : « L'art est partout où l'artiste arrive ».

Tomás Saraceno

Tomás est né à Tucuman en Argentine. Après des études d'art et d'architecture, il s'installe et travaille à Berlin.

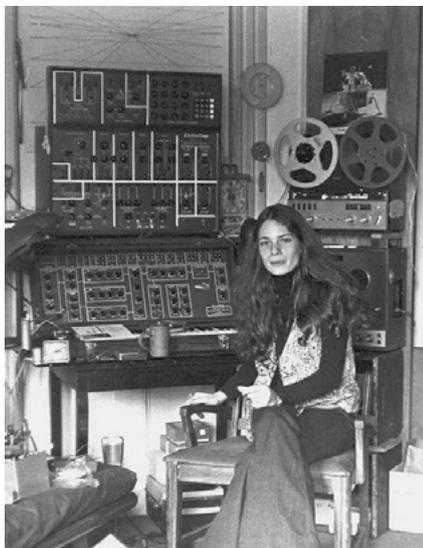
Il est résident au Centre national d'études spatiales (2014-2015), au Centre d'art, science et technologie du MIT (depuis 2012) et à l'atelier Calder (2010), parmi d'autres. Ses œuvres font partie des collections du MoMA (New York), du SFMOMA (San Francisco), du Walker Art Center (Minneapolis), de la Nationalgalerie et du Staatliche Museen zu Berlin (Berlin).

Ressource

<https://www.youtube.com/watch?v=diW0bQih77I>

©DR

©DR

Éliane Radigue

Compositrice française née en 1932, pionnière de la musique électronique surnommée « La dompteuse de sons ». À partir de son oscillateur de fréquence, son travail est basé exclusivement sur des sons continus dits « drones ». Son esthétique se situe à la croisée des courants minimalistes, électroniques et spectrales.

Ressource

<https://www.youtube.com/watch?v=f9JrbwWL9VM>

Que soulève la pièce ?

- Emprunts : une pièce passerelle entre arts, artistes et époques. L'exploration des différents états de la matière (matériel - immatériel).
- La recherche d'empreintes, de traces.
- Une réflexion sur la lumière entre apparition et disparition.
- Un questionnement sur la ligne et la couleur.
- L'espace qui nous entoure et la rencontre avec le vide.
- L'expérience du danseur et du spectateur.

Pour aller plus loin

- Travailler sur la notion de chute : passage de la verticalité à l'horizontalité et inversement.
- Engager une réflexion sur la pesanteur et l'apesanteur.
- Comprendre la notion de densité (chute, vide, air).
- S'intéresser à l'univers, l'espace, les astres.
- Découvrir et pratiquer la musique concrète électroacoustique, le son manipulé.
- Observer et interpréter une partition de danse, le scénario d'un projet de film. (Exemple : [Tapuscrit](#), [La Guerre](#), [Yves Klein](#)).

Idées d'activités

L'ESPACE

En groupe, se déplacer dans la salle et occuper l'espace.

De plus en plus avoir une conscience des espaces occupés et vides.

Rythme ? Possibilité de ralentissement ou d'accélération de la marche, toujours avec cette même conscience.

Le regard ? En marchant, regarder les détails de la salle, regarder les autres, regarder quelqu'un ...

MA MAIN ME GUIDE

Se servir de sa main comme déclencheur du mouvement et/ou des déplacements. Votre main vous emmène, elle guide votre trajet, les hauteurs, les ralentis ou accélérations.

Faire expérimenter aux élèves :

- D'abord assis sur le sol, la main gauche ou droite, frôle le sol, caresse, attrape l'air, parcours l'espace...
- Petit à petit, le bras suit, puis l'épaule, puis le dos, le corps...
- Jusqu'à travailler en position debout, dans l'espace de la salle.
- Travail en lenteur au début pour une conscience du geste, puis s'autoriser quelques accélérations lorsque l'exercice est maîtrisé et respecté.
- Avoir conscience de la trace de sa main sur une surface (corps, sol, mur, ...)

EMPREINTE

Quelle(s) trace(s) mon corps peut-il laisser sur le sol ?

Déposer son corps au sol... Comment ? Quelle intensité ? Quelle partie en premier ? En dernier ?

S'amuser à descendre dans le sol avec une conscience de ce qui touche en premier le sol, étapes intermédiaires et en dernier.

Refaire avec des variantes : pas le même chemin de corps, pas le même rythme, pas le même point de départ, ni d'arrivée.

Une fois au sol, toujours avoir conscience que c'est comme si on déposait de la peinture.

Corps = pinceau vivant (mobile - immobile).

MA MAIN ME GUIDE

Partir d'une image avec des lignes (œuvre d'art, carte géographique, ...)

Individuellement se choisir une image et observer, repérer, mémoriser le parcours d'une ligne.

Vivre ce parcours retenu par le corps. L'espace de la salle correspond alors à l'espace de la feuille, de l'image. La ligne retenue devient un parcours dans l'espace.

Faire plusieurs fois le parcours avec la feuille comme guide. Puis, refaire le parcours de mémoire.

S'amuser à varier les intensités des déplacements lors du parcours.

LA PIÈCE EN QUELQUES MOTS :

EMPREINTE **LUMIÈRE**
CORPS **VIDE** **IMAGE**
CHUTE **APPARITION/DISPARITION**
SON **UNIVERS** **ÉLÉMENT**
LIGNE **MATIÈRE**
DENSITÉ **COULEUR**

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 RESSENTIES 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 :

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

Marie-Line Bader

Professeure relais

Tél. 06 98 83 30 40

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**.