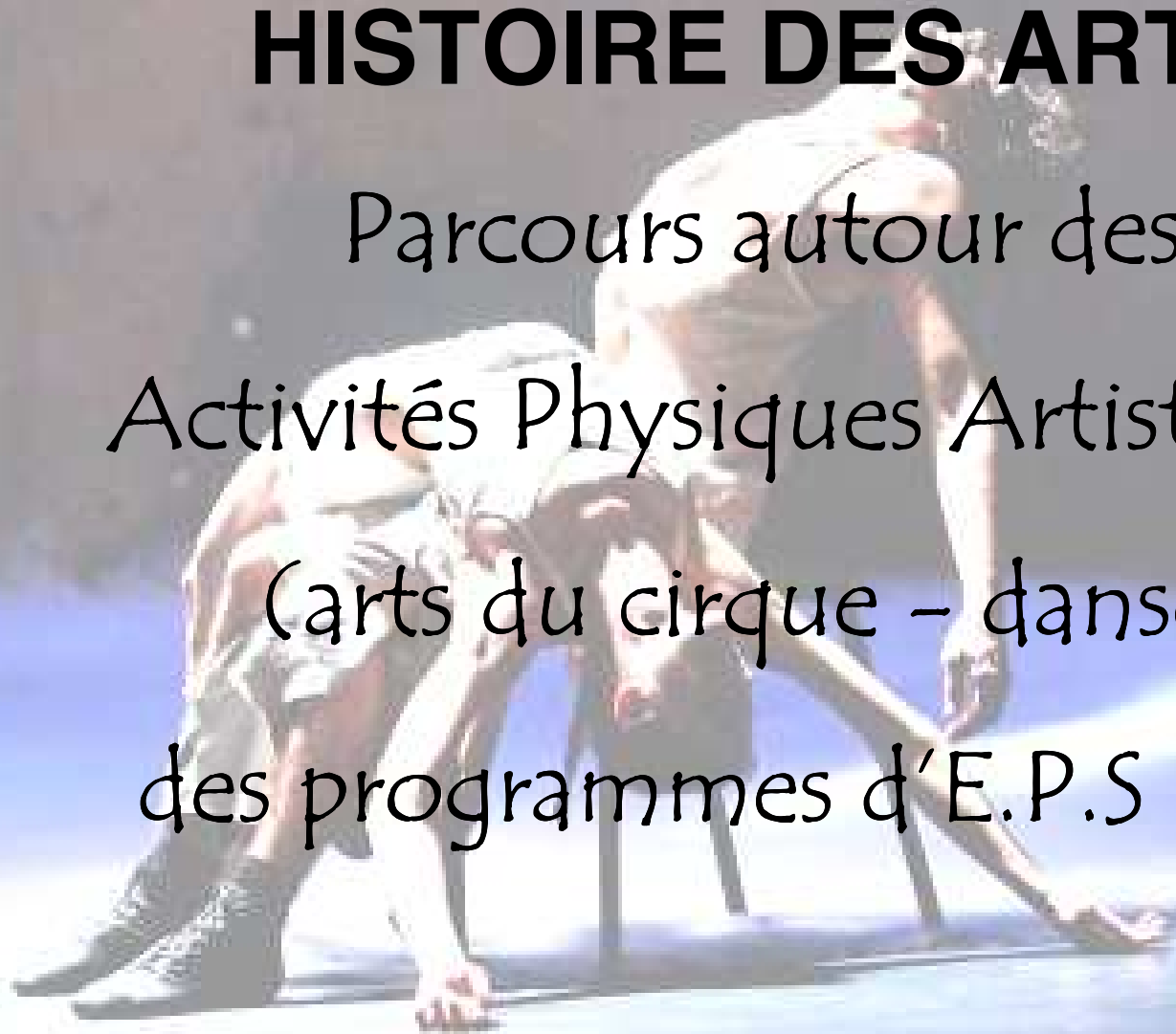

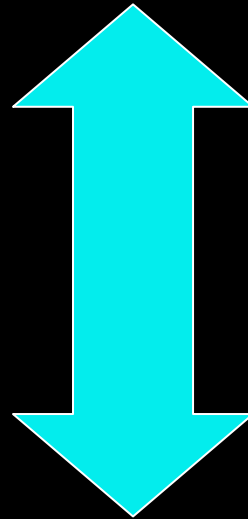
HISTOIRE DES ARTS

Parcours autour des
Activités Physiques Artistiques
(arts du cirque - danse)
des programmes d'E.P.S lycée

HISTOIRE DES ARTS en lycée

Domaine
« arts du
spectacle vivant »

thématique

**« ARTS CORPS
EXPRESSION »**

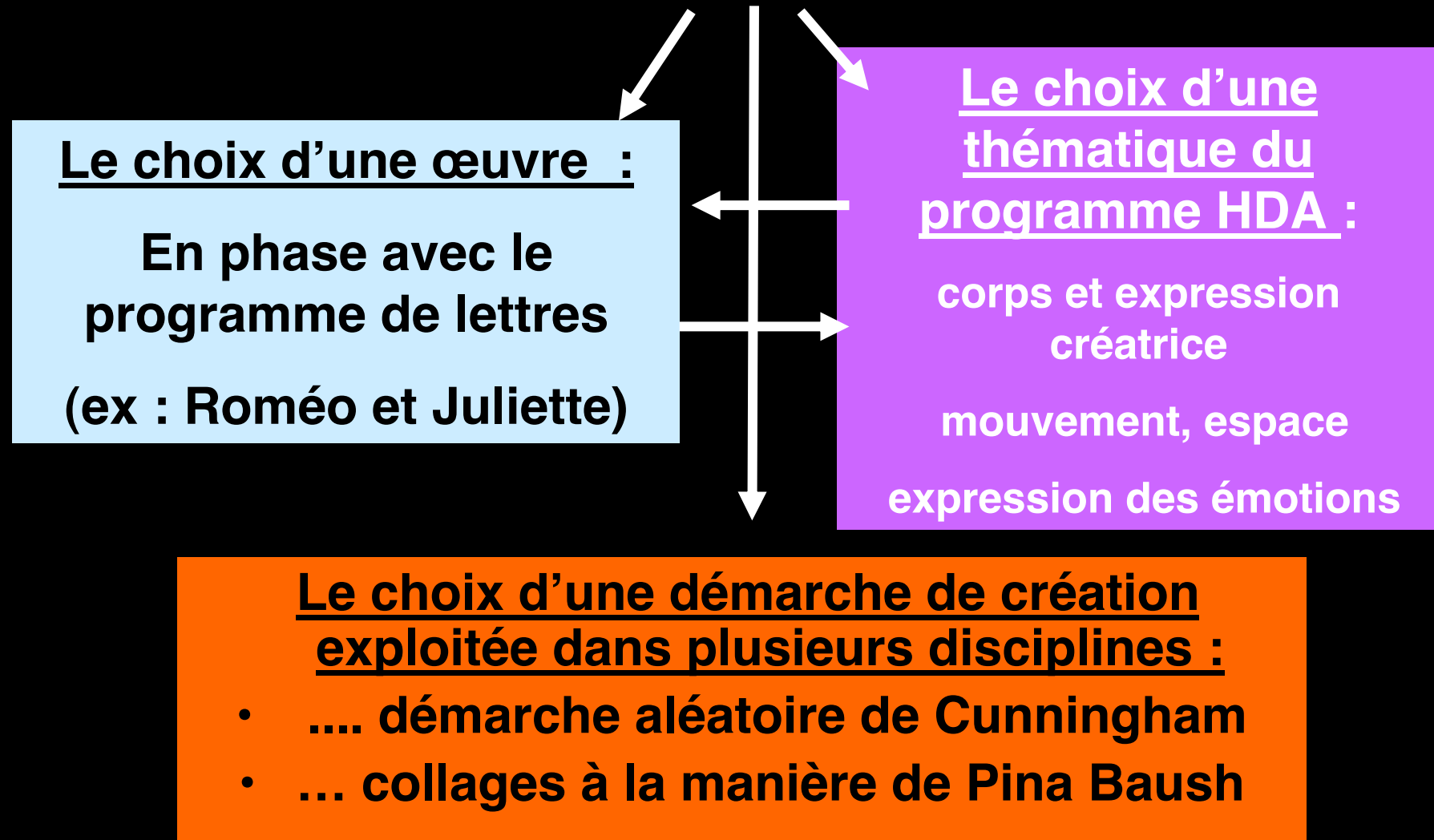
les thèmes d'étude

- 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 :

**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".

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

L'approche culturelle 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

Exemple d'étude 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)

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 recreation : les rencontres entre artistes pour de nouvelles créations
Sur les arguments	<ul style="list-style-type: none">- 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 » (voir détail dans le diaporama figurant sur le site ac-grenoble/eps)