

Danse et nature

Ce dossier se veut avant tout un outil-ressource, rassemblant un ensemble de références et de pistes dans lesquelles vous pourrez puiser pour enrichir et nourrir vos cours.

Il n'a pas vocation à être exhaustif : cette thématique s'est révélée être un véritable puits sans fond, tant les œuvres, les artistes et les approches possibles sont nombreux !

Par ailleurs, certains artistes et certaines oeuvres classés dans une partie du plan peuvent tout à fait être convoqués dans d'autres thématiques.

SOMMAIRE

Introduction

Diapositives 1 à 3

Partie I : Danser pour la nature

Diapositives 4 à 18

I. Honorer la nature

- A. La préhistoire : les danses chamaniques
Le peuple San
- B. L'Antiquité
- C. Le Moyen Âge
- D. Les traditions extra-européennes encore actuelles
Le peuple Aïnou
Le peuple Aborigène
- E. Le primitivisme (Paris, capital des arts début du XXème)

2. Se reconnecter à la nature, protéger la nature

- A. Contexte historique : émergence d'une conscience globale
Isadora Duncan
A l'ère de l'anthropocène
- B. Quelques expériences
Anna Halprin et la Planetary Dance
AGWA, par la Compagnie Käfig (2008) de Merzouki
Figures in Extinction par Crystal Pite et Simon McBurney (2022)
Danse non humaine par Jérôme Bel
À voir aussi : Maija Hirvanen
Autres ballets (liste non exhaustive)
- C. Des initiatives inspirantes
Sensibiliser dès le plus jeune âge
Création éco responsable

Partie II : Danser dans la nature

Diapositives 20 à 42

I. Les arbres à danser

- A. Une architecture vivante
- B. Une symbolique profondément liée à la Nature
- C. Un lieu de vie collective

2. Le jardin de Versailles

- A. Le roi danse le soleil : l'importance de la danse à Versailles
Le roi danse le soleil
- B. Quelques éléments sur la danse à cette époque
Une danse codifiée
Danse de cour ou danse baroque ?
Vers le ballet classique
La comédie-ballet, un genre né sous Louis XIV
- C. Le jardin à la française : un parcours chorégraphié par Louis XIV
- D. Le jardin à la française : une scène de spectacle
Des fêtes extraordinaires
La place des bosquets => le Bosquet du Théâtre d'eau

3. La communauté du Monte Verità

- A. Le contexte
- B. L'origine
- C. L'expérience de Laban
- D. Des expériences similaires
- E. Un réseau de personnalités

4. Danser dans la nature : danser in situ

- A. Une danse appliquée
- B. Quelques expériences
L'orée des songes de Cie L'après l'orage
Ama de Julie Gautier

Partie III : Danser / incarner la nature

Diapositives 43 à 65

1. Une nature rêvée : les ballets romantiques et classiques

2. Incarner les forces de la nature : de l'émergence de la danse moderne aux expériences contemporaines

- A. Loïe Fuller : danser les forces de la nature, de la représentation du vivant à l'expérience de la matière
- B. Isadora Duncan : se laisser traverser par la nature
- C. Mary Wigman : la nature comme force cosmique et tellurique
- D. D'autres expériences : Doris Humphrey et Carolyn Carlson
- E. Le Butô : se dissoudre dans la nature
- F. Les mystères du monde fongique

3. De l'imitation à l'incarnation : Le règne animal

- A. Imiter l'animal
Dans le ballet classique
Les danses de salon : les danses animalières
Faire surgir l'animalité du corps : Nijinsli
- B. L'animal comme modèle
La gestuelle animale comme vocabulaire: Martham Graham, Simone Forti, Germaine Acogny

Partie 4 : Danser avec la nature

Diapositives 65 à 76

1. Faire intervenir la nature dans le processus créatif

- A. Rendre visible la gravité
- B. « Danser le climat »

2. Faire entrer la nature sur scène : matières, éléments et paysages

- A. Quand deux formes d'art se rencontrent = Régine Chopinot et Andy Goldsworthy, VEGETAL (1995)
- C. Pina Bausch : la nature un terrain de jeu
La nature un partenaire de jeu
Un cri d'alarme pour la nature

3. Repenser la frontière entre humain et animal

- A. Luc Petton : danser avec l'animal
- B. Une utopie, ne faire qu'un avec l'animal : l'expérience du Théâtre du Centaure