

ANALYSE D'UNE ŒUVRE CHOREGRAPHIQUE

OBJECTIFS :

→ S'exprimer sur une œuvre d'art :

- Phase de dénotation : décrire ce que l'on voit, décomposer en différents éléments (expliquer), acquérir et utiliser un vocabulaire spécifique relatif aux composantes du mouvement
- Phase de connotation : raconter l'œuvre, interpréter, émettre des hypothèses, justifier, argumenter en utilisant des expressions telles que : « je pense que, je crois que... »

→ Favoriser un échange à propos d'une œuvre chorégraphique

→ Exprimer ses sentiments (subjectivité)

- Par rapport aux œuvres présentées, dire ses préférences et justifier pourquoi, avoir un jugement dépassant le « j'aime, j'aime pas »

Cette démarche d'analyse s'élabore en 2 étapes :

- Décrire le plus précisément (et objectivement) possible ce que l'on a vu
- Donner du sens, d'interpréter (analyser) ce que l'on a vu ou voulu nous faire voir/comprendre.

Il s'agit de trouver quelles données objectives le chorégraphe utilise (décor, lumières, costumes, gestuelle, formes de corps, univers musical ...) pour donner du sens à une pièce ?

Or cette démarche nous confronte à deux niveaux de subjectivité :

- Le chorégraphe qui interprète la réalité, pour donner son point de vue artistique sur sa perception du monde il porte un regard subjectif qui lui sert à composer une œuvre.
- Le public qui ré-interprète ce qu'il voit sur scène et qui donne un sens au regard de ses connaissances de son vécu de sa sensibilité de son histoire personnelle.

Il y a donc 2 aspects à prendre en compte quand on analyse une œuvre :

- Les critères rationnels et OBJECTIFS qui vont servir de base à une interprétation
- Les appréciations et interprétations SUBJECTIVES qui renvoient à notre perception de l'œuvre.

L'aspect sensible de l'analyse sera le fait de la projection de sa personnalité sur l'interprétation de la pièce. Qu'est ce que cela évoque en moi ?, me rappelle, quelles émotions, images, sensations, liées à un événement de ma vie ?

QUESTIONS PREALABLES :

D'abord préciser si l'analyse est faite sur un SPECTACLE VIVANT (réellement vu) ou à partir d'un document VIDEO.

Le vidéaste fait des CHOIX qui orientent déjà notre regard (plans, orientations...) donc on notera une perte de la liberté de perception.

ITEMS	SITUER LA PIÈCE / chorégraphe et à son époque
CHOREGRAPHE	Identité (biographie succincte) Son parcours personnel (école de formation initiale, chorégraphe fréquenté...) Son style/courant de danse (continuité ou rupture) Identité de son travail Continuité ou rupture / son travail Place de l'œuvre dans le parcours personnel du chorégraphe Travail en solo ou avec une compagnie de danseurs
TITRE DE LA PIÈCE	Pourquoi ce titre ? Sa signification, le sens du titre
PROPOS THEMATIQUE	Traitement du propos Relation de son œuvre avec l'actualité Thématique déjà abordée ou novatrice ? Mode de traitement du propos : Humour, drame, sublime...
MUSIQUE MUSICIEN	Titre de la musique Qui sont les musiciens? (nombre, type d'instruments...) Quel courant ? (style de musique répertorié ou novateur ?)
DECORATEUR PLASTICIEN	Situation/autres arts, transversalité Liens de l'œuvre chorégraphique avec autres domaines artistiques ? Danse théâtre, vidéo, arts plastiques...
CONTEXTE DE CREATION	Contexte social, politique, économique de création Année de création de la pièce Succès de l'œuvre contemporain ou posthume
STYLE DE DANSE GENRE	Genre artistique répertorié (style, courant de danse) ou expérimentation novatrice ? <u>Style de danse</u> : classique, néo, jazz, buto, hip hop, africain, métissage, contemporain....

COMPOSANTES DU MOUVEMENT	DONNEES OBJECTIVES → INTERPRETATION
GESTUELLE CORPS	<p>Nature des mouvements dansés : références à un genre de danse, gestes quotidiens transposés, transformés, défonctionnalisés...</p> <p>Mode d'articulation des « modules gestuels » (enchaînement de gestes dansés) : enchaînement linéaire selon logique narrative, collages, répétitions, superpositions, accumulations, transpositions,...</p> <p>Relations entre unités dansées, modules gestuels, utilisation de l'espace scénique, supports sonores, lumières, trajets, objets...</p> <p>Tensions et mouvements du corps (balancés, lâchés) Parties du corps utilisées avec symétrie ou non Volume utilisé (kinésphère) mobilisation de l'axe vertébral, spirale du corps, Torsion du corps, forme des bras</p> <p>Voix, onomatopées, cris, murmures, souffle (toutes ses variantes) Formes du corps (lignes, rondes, anguleuses, tordues) Dynamique des transferts de poids et nature et qualité des appuis (sortie ou non de l'axe vertical, chutes, parcours au sol...), Organisation temporelle du mouvement (accélération, ralentis, nuances...)</p> <p>Expressivité du visage (pantomime) Visage dissimulé sous un masque ou un costume !</p>
ESPACE	<p>Scénique, réel (piscine, cirque, rue, usine, autre), symbolique ou suggéré... Configurations spatiales réalisées (figures géométriques, aléatoires...) Investissement de l'espace par les danseurs (avant-scène, fond de scène...) Nature de cet investissement (succession, superposition, alternance des espaces occupés) Espace proche : Orientations du corps, des mouvements Types de placements, déplacements, directions, trajets, groupements, niveaux</p>
TEMPS	<p>Organisation temporelle du groupe : unisson, canon, cascade, accumulation, polyphonie... Temporalité de l'œuvre : Déroulement dans le temps, linéarité, juxtaposition de temps différents, décalage de séquences, Chronologie de l'œuvre : construction avec flash-back, avec enchâssements, aléatoire, inversée...</p>
ENERGIE FLUX	<p>Travail sur le poids (lourd, léger) le flux (libre, contrôlé, impulsé), la force mise en œuvre, la respiration, l'initiation du mouvement (proximal, distal)</p>
RELATION AUX AUTRES	<p><u>Types de relations entre les danseurs :</u> Sédution, haine, conflit, échange, indifférence, complémentarité.... Formes (proches, lointaines) <u>Relations spatiales :</u> Organisation spatiale du groupe (formation en groupe) Orientation (symétrie, face...) Modalité de groupement (solo, duo, trio) <u>Relation corps/corps :</u> contacts, portés... <u>Relation par le regard :</u> Jeu de regard ou absence</p>

ITEMS	SCENOGRAPHIE
DECOR	Sobre, conséquent, particularité, utilisé par les danseurs ou pas
ACCESSOIRE	Description des objets et accessoires Utilisation d'objets ou pas en liaison avec le mouvement
COSTUME	Influence le mouvement Contrarie le mouvement (contrainte pour le corps) Sobre, conséquent Couleur dominante Différenciation des costumes entre les danseurs Effet particulier (lumineux, émet un son ...)
MAQUILLAGE	Utilisation de masque, maquillé ou pas Sobriété ou excès
COIFFURE	Forme de coiffure (cheveux attachés ou libérés) Couleur des cheveux Porte une perruque ou autres
MONDE SONORE	Relation des supports sonores avec les mouvements dansés Silence (absence de musique) Bruitage (type) Utilisation de la voix Musique (univers, coloration, style...) Tempo (rapide, lent)
LUMIERE	Ambiance (chaudes, froides, mélangée) tonalité, intensité, angle, forme sur le sol Effet sur l'espace scénique (couloir, sphère de lumière) Rendu sur les danseurs (empreinte de gobo) Couleur du Cyclo (rideau de fond de scène) Tapis de danse (effet miroir ou noir ou autres support)
VIDEO	Son utilisation ou pas Effet produit en contre point en renforcement des mouvements des danseurs Evocation de la thématique du chorégraphe
PLACE du PUBLIC	Position du public par rapport à l'espace scénique Organisation fixe ou changeante du dispositif scénique Nature des relations spectateurs / danseurs induites par dispositif Assis, debout, autour, sur scène... Participe à la chorégraphie (manière, moment)

CADRE D'ECRIURE POUR UNE FICHE SYNTHETIQUE D'ŒUVRE

Titre

Chorégraphe

Date de création

Relectures éventuelles ?

Reprise ?

Le **contexte** de création de l'œuvre (politique, social, culturel, ...)

La **spécificité** de l'apport du chorégraphe s'il s'agit d'une relecture.

Si c'est une création, est-elle en continuité ou en rupture avec le travail du chorégraphe ? Pourquoi ?

La **composition chorégraphique**

- Le propos, les thèmes, les thématiques abordés
- Les différentes parties, tableaux
- Autre...

Les **procédés de composition** (au niveau gestuel et scénique) : accumulation, répétition, unissons, décalages, contrepoint, canon, refrain, improvisations, etc.... qui peuvent être caractéristiques de cette œuvre.

Le **danseur** et le **corps dansant** (à illustrer) :

- Le **corps** du danseur : élément qualitatif privilégié (tonicité, formes, ...)
- Le traitement du **poids** (lourd, léger, ancré, élévation, sauts, chutes, verticalité, ...)
- Quelle technique ?

L'**écoute** entre les danseurs :

- L'attention, la présence, l'énergie (flux)
- Les formes de « regroupements » : solo, duo, unissons, chaos, désordre... : entrée et sorties.

La **scénographie** : décor, lumières, costumes, projections, ... (cf. grille d'analyse habituelle)

L'**univers sonore** : l'œuvre musicale utilisée – quels sont les éléments constitutifs de cet univers ? Les rythmes, qualités sonores, inventions, cris des danseurs, ... Quelle est la relation musique – mouvement ?

La **relation à l'art contemporain** ou aux autres arts

- Les influences dans le contexte de l'époque
- La modernité, les ruptures, les nouvelles technologies

Référence avec le **vécu en atelier** : quel état de danse ? La perception de l'intérieur, une approche singulière. Cette partie est essentielle – Vous en tant que danseur/interprète dans cette transmission.

Pensez ici à l'élaboration de votre carnet de bord. Ce point est essentiel pour l'entretien également. Comment évoluez-vous suite à cet atelier ?

La **transmission** de l'œuvre

- Les contraintes de création proposées
- La rencontre avec l'intervenant : une approche singulière...

Ma **pensée** :

La danse dans cette pièce se définit comme... Qu'est-ce qui m'a marqué ?

Quels **liens** peuvent se tisser avec les **thématiques** au programme (à justifier impérativement !)

Cette partie peut être développée tout au long de votre analyse.

Les relations entre danseurs :
Organisée par rapport à l'espace :
Mode de déplacements / Formes de regroupement / espace scénique / Duo/trio
Par rapport au temps et à l'énergie
Jeu de contrastes (saccadé/coulé, rapide/lent), exploitation des silences..

L'interprétation
Qualité gestuelle (dissociations, isolations, souplesse, .. formes corporelles originales et complexes
Prise de risque
Images fortes
Théatralité du corps (regard, expression, présence, engagement..)

Est capable de repérer les différents éléments et leur cohérence avec le propos

SPECTATEUR AVERTI

La scénographie :
Costume
Accessoires,
Décors
Musique
Eclairage/ jeu de lumière

Les procédés chorégraphiques
(voir liste)

102