

La danse

La danse est le mouvement exprimé par le corps d'un danseur. Il peut s'agir d'un rituel, d'un sport, d'un moyen d'expression ou d'un divertissement constitué d'une suite de mouvements souvent ordonnés ou influencés par le rythme ou la mélodie de la musique entendue.

On peut classer les danses en 3 catégories:

La danse classique

La **danse classique**, est un type de danse né au xve siècle. Elle a été importée en France par les Italiens. Les spectacles de danse classique sont principalement **les ballets**. La danse classique est un art difficile car les mouvements sont très précis et compliqués. C'est la **musique classique** qui accompagne les danseurs.

La danse modern'jazz

La **danse modern' Jazz** est un **mélange** de plusieurs danses comme : le jazz, danse classique, contemporaine... Cette danse laisse beaucoup de liberté à l'expression du chorégraphe et du danseur sans pour autant oublier les techniques et les « règles » de la danse. Elle demande de la souplesse, de la rigueur et de l'énergie. La danse modern' Jazz se caractérise par la coordination et la fluidité des mouvements.

La danse contemporaine

La **danse contemporaine** est une chorégraphie qui consiste à bouger les membres de son corps dans la "**liberté**" du mouvement et du corps. Les danseurs contemporains sont souvent pieds nus. Les vêtements sont souvent inspirés des tenues que l'on porte tous les jours : T-shirt, pantalons amples, robes, jupes,...

Les composantes de la danse

LE CORPS Le danseur dessine avec son corps des figures dans l'espace. Ses mouvements sont souvent arrangés en pas. Dans les danses traditionnelles, on exécute des pas qui sont les mêmes depuis longtemps.

LE RYTHME Le rythme est un élément fondamental de la danse. Il scande le mouvement et renforce le pouvoir émotionnel de la danse. Le rythme du danseur peut suivre la musique ou créer un effet de contraste avec celle-ci.

LE MOUVEMENT Dans d'autres styles de danse, le danseur improvise les mouvements. Le chorégraphe est chargé de créer les pas des danses destinées à la scène.

LA MUSIQUE La plupart des danses ont un accompagnement musical. La musique crée un environnement sonore, une atmosphère que le danseur ou la danseuse interprète pour la transformer en mouvement.

LES COSTUMES Les danseurs portent souvent des costumes et des accessoires. Par exemple, les armes, les masques et le maquillage renforcent l'effet des danses de guerre et de chasse. Ils aident à raconter une histoire, donnent une certaine ambiance ou créent des effets visuels.

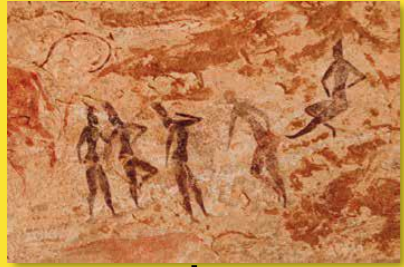
LES CHAUSSURES Dans les ballets classique, les danseurs portent des chaussons spéciaux (pointes ou demis-pointes), d'autres danses ont leur chaussures particulières (Claquettes ou chaussures de Flamenco). Souvent pour d'autres danse les danseurs sont pieds nus ou en chaussures de ville ou basket. Cela varie selon les danses et les artistes.

Petite histoire de la danse

La danse est présente dans toutes les civilisations et à toutes les époques.

Préhistoire

Les **premières traces** de l'existence de la danse datent de la période **paléolithique**. En effet, des **peintures rupestres** illustraient déjà des scènes de danses primitives.

Antiquité

Dans l'**Antiquité**, la danse devient un loisir et elle donne souvent lieu à des spectacles et des rassemblements publics. Les **Romains** dansaient lors des naissances, des mariages ou encore lors des enterrements. Ils la pratiquaient aussi pour honorer les dieux.

Moyen Age

Au **Moyen Age**, la danse est pratiquée par **les paysans** pour fêter les évènements de la vie et les récoltes. La danse s'impose auprès de toutes les catégories sociales à partir du XIe siècle. L'église l'utilisera plus tard pour attirer les fidèles.

Renaissance

A la **Renaissance** les danses se diversifient et atteignent très vite un nombre important. La danse est populaire auprès de la cour. La musique, quant à elle, se complexifie pour être progressivement reconnue comme un art à part entière.

Epoque moderne et contemporaine

La naissance de la **danse classique** : **Louis XIV**, grand amateur de danse, est lui-même danseur. En **1661**, il fonde l'Académie royale de danse, dans le but de codifier la danse et de lui donner un cadre bien précis.

Petite histoire de la danse (suite)

Le **19ème siècle** marque l'apogée de la danse dite **classique**. Il se caractérise par l'apparition des **pointes** et surtout la création d'un véritable répertoire. Des écoles de danse naissent partout dans le monde.

La danse moderne: en 1909, la Compagnie des ballets russes présente deux ballets à Paris. *L'Après-midi d'un faune* (1912) et *Le Sacre du printemps* (1913) de Nijinski, qui provoquent un scandale et une révolution dans le monde de la danse. On assiste à cette époque à un désir de se débarrasser des codes du ballet classique. **La danse moderne se caractérise par une plus grande liberté dans l'expression et le mouvement des corps.**

La danse contemporaine apparaît simultanément aux USA et en Europe après la seconde guerre mondiale. Suite logique de la danse moderne, ce sont les mêmes chorégraphes qui veulent aller plus loin. En 1955, la *Symphonie pour un homme seul* de Maurice Béjart amorce l'arrivée de la danse contemporaine en France, accessible à un large public. À partir de la fin des années 1960, des compagnies de danse s'installent dans les maisons de la culture. C'est le début des centres chorégraphiques nationaux et **l'épanouissement de la danse contemporaine**. Elle connaît son principal essor dans les années 1970-1980. On y retrouve une manière identique d'aborder le mouvement, à **savoir une technique plus libérée et plus personnelle.**

Le hip-hop

La naissance dans les années 1970 aux USA

Le **hip-hop** est, à l'origine, un mouvement culturel et artistique très large, qui inclut l'écriture de **texte** (le rap), **la musique** (le Mix pratiqué par le DJ), la **danse** et le **graff** (dessins sur les murs).

Il porte un message commun de paix, d'amour et de respect de l'autre.

La **danse** est la branche la plus importante de l'esprit hip-hop.

D'ailleurs, «to hop» signifie «danser».

Elle comprend différents styles. Le premier d'entre eux est le **break**. C'est une **danse acrobatique** qui se fait essentiellement au sol. Les B-Boys (break-boys) ou B-Girls se mettent en cercle et se lancent au milieu chacun leur tour pour faire une démonstration de leurs prouesses.

L'arrivée en France dans les années 1980

Dans les années 1980, le hip-hop traverse l'Atlantique et commence à se développer en **France**.

Des émissions médiatiques en parlent et certaines se spécialisent dans ce domaine. Les jeunes se mettent à danser en bas de chez eux et de nouveaux styles apparaissent : le smurf, le locking, le popping, le boogaloo ou le krump. Toujours dans cet esprit d'ouverture, la danse hip-hop aime intégrer d'autres danses, ainsi y retrouve-t-on de la capoeira, du flamenco ou de la danse contemporaine.

Dans les années 1990, des danseurs hip-hop veulent présenter leur danse au théâtre et être considéré comme des professionnels.

Compagnie H. Koubi

Petit lexique de la danse hip-hop

Break dance : style de danse hip-hop au *sol* avec des *figures acrobatiques* enchaînées.

Hip hop : « Hip » vient du langage afro-américain et signifie « dans le coup ». « Hop » signifie « bondir ». Le « hip-hop » est un courant artistique qui prend 3 formes : *la musique rap, le dessin graph et la danse avec beaucoup de styles différents.*

Battle : veut dire « bataille » en anglais. C'est une *confrontation dansée entre breakers.*

Crew : veut dire « équipe ». C'est un *groupe d'amis* réunissant des artistes hip-hop.

Popping : style de danse hip-hop qui inclut ondulations, isolations et qui ne comprend pas de passages au sol. Elle puise dans la richesse du *mime*. C'est une danse, à l'origine, individuelle.

Free style : *danse individuelle improvisée.* Elle peut se réaliser dans n'importe quel style (break, locking, Popping..).

B-Boy : surnom utilisé pour représenter tout « *breaker* » (danseur de break-dance).

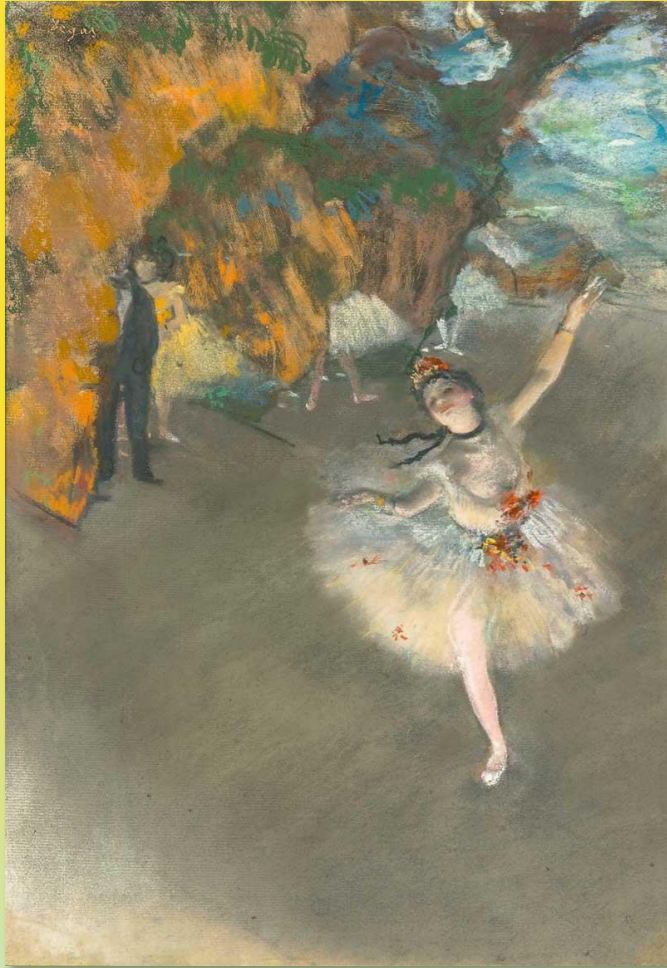
Coupole : le danseur au sol tourne sur le dos en s'aidant de ses jambes et crée un mouvement circulaire.

Ninety-nine : le danseur part debout et exécute un mouvement circulaire sur une main.

Locking : style de danse hip-hop *debout*. Elle se danse avec le bassin, les doigts pointés et les expressions du visage.

La danse vue par les artistes

La danse a longtemps fasciné les artistes. Voici quelques exemples des plus beaux tableaux consacrés à la danse.

Edgar Degas, Ballet, dit aussi L'Étoile, 1878, pastel sur papier maroufflé sur toile, 72 x 77,5 cm, Paris, musée d'Orsay

Toulouse Lautrec, La Danse au Moulin Rouge 1890

Toulouse Lautrec (1864-1901) a immortalisé les danseuses du cabaret le Moulin Rouge. Ses tableaux plongent le spectateur dans les cafés-concert de la fin du 19ème siècle.

Henri Matisse la danse 1909 huile sur toile 260 x 391 cm Musée de l'Hermitage

Henri Matisse (1869-1954) Célèbre œuvre d'Henri Matisse, *la Danse* est une ode à la vie, à la joie, et à l'abandon physique. Elle est devenue un emblème de l'art moderne.

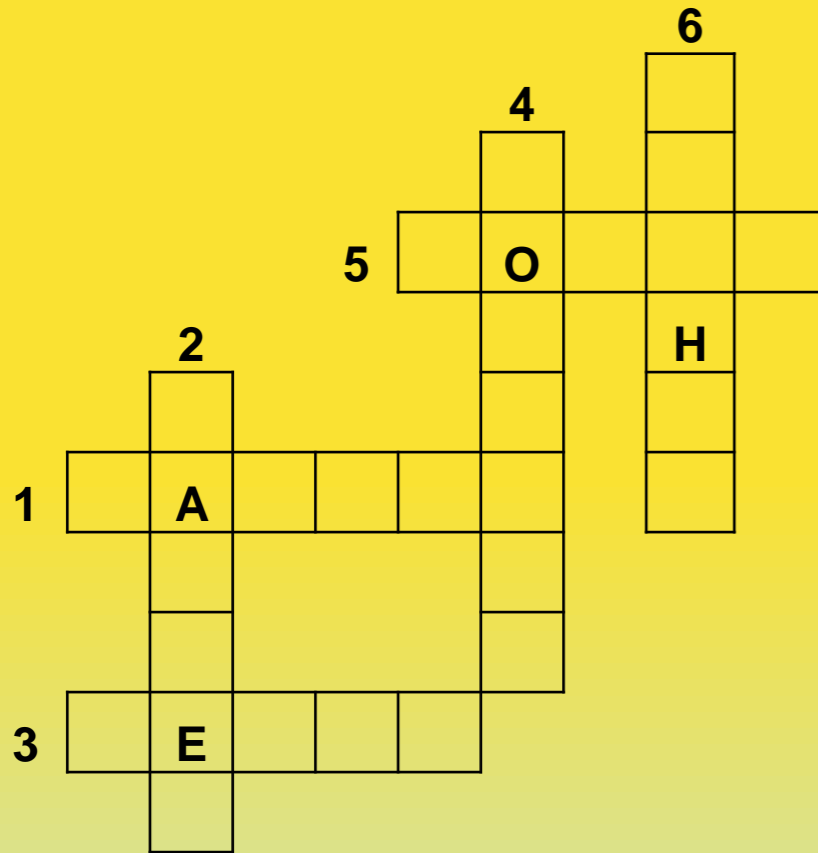
Edgar Degas (1834-1917) est considéré comme LE peintre des danseuses classiques. Il a représenté les danseuses de l'Opéra de Paris lors des répétitions, dans les coulisses ou sur la scène.

Edgar Degas, la petite danseuse de 14 ans 1881 Cire d'origine fondue en bronze selon la technique de la cire perdue et patinée 98 x 35,2 x 24,5 cm National Gallery of Art, Washington (États-Unis)

A toi de jouer

Mots croisés

Voici quelques figures de break. Retrouve leur nom (relie par des flèches).

SIX STEP

LA COLPOLE

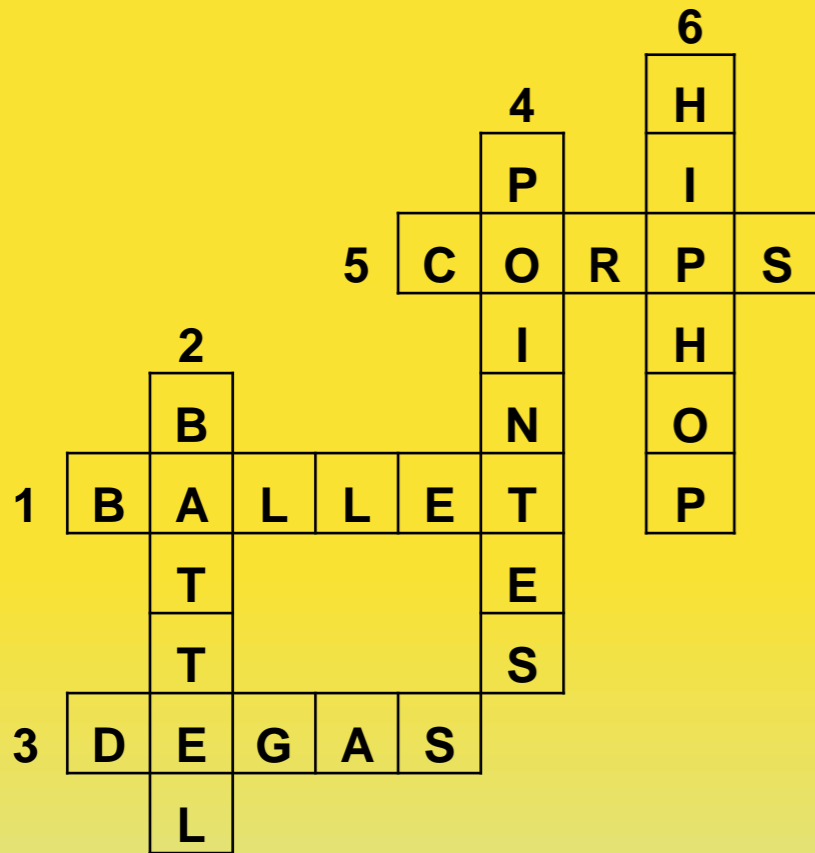
TOP ROCK

SHOULDER FREEZE

A toi de jouer/ correction

Six step

La coupole

Top Rock

Shoulder freeze

