



centre
national
du costume
de scène



DANSER L'IMAGE

Le Ballet
national de Marseille direction (LA)HORDE

EXPOSITION
DU 3 DÉCEMBRE 2022
AU 30 AVRIL 2023

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
PRÉPAREZ, ANIMEZ OU PROLONGEZ VOTRE VISITE !

SOMMAIRE

1. Le Centre National du Costume et de la Scène	3
2. Présentation de l'exposition	
<i>Danser l'image. Le Ballet national de Marseille – direction (LA)HORDE.....</i>	4
1. Le Ballet national de Marseille	4
2. L'exposition.....	5
3. Parcours et grands thèmes de l'exposition.....	7
4. Commissariat.....	13
3. Pour préparer ou prolonger sa visite avec des groupes	14
1. Organiser sa visite au CNCS avec des élèves.....	14
2. Pistes d'exploitation pédagogique en lien avec les programmes scolaires	16
3. Thèmes à découvrir et à explorer	19
4. Références arts, spectacles, mode et littérature	20
5. Définitions et interrogations pour aller plus loin	22
4. Ressources documentaires	24
1. Documents ressources en ligne	24
2. Bibliographie	24
3. Sitographie	25
4. Consultation, recherche documentaire	25
5. Outils et offres de médiation	27
1. Outils de médiation	27
2. Diffusion de films dans l'exposition	27
3. Offres pour les groupes constitués	27



© CNCS / Joël Bernard

AVANT UNE VISITE AU CNCS, INVITER LES PARTICIPANTS À SE QUESTIONNER AUTOUR

- de l'affiche
- du titre de l'exposition
- des mots **musée, costume de scène, décor, spectacle vivant, performance, danse contemporaine, scénographie, chorégraphie**

1. LE CENTRE NATIONAL DU COSTUME ET DE LA SCÈNE



LE CENTRE NATIONAL DU COSTUME ET DE LA SCÈNE

Situé dans une ancienne caserne militaire du XVIII^e siècle classée Monument historique, le CNCS a attiré depuis son ouverture en 2006 plus d'un million de visiteurs. Véritable fleuron du patrimoine artistique, le CNCS conserve, montre et explique les œuvres d'une collection unique au monde composée aujourd'hui de 10 000 costumes de théâtre, de danse et d'opéra du milieu du XIX^e siècle à nos jours provenant de dépôts des trois institutions fondatrices du Centre, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie Française et l'Opéra national de Paris, auxquels sont venus s'ajouter de nombreux dons de compagnies, d'artistes et de théâtres. Ce musée unique au monde a présenté pas moins de 29 expositions saluées par le public et abrite depuis 2013 la collection du danseur Rudolf Noureev soit un ensemble de 3 500 pièces.



© CNCS / Florent Giffard

Collection Noureev

Exposition ouverte toute l'année

En 2023 la *Collection Noureev* a 10 ans !

Danseur et chorégraphe de génie, Rudolf Noureev (1938-1993) s'illustre sur toutes les plus grandes scènes du monde. Insatiable collectionneur, il acquiert tableaux, sculptures, gravures, estampes, meubles, textiles et instruments dévoilés au sein de la *Collection Noureev* exposée au CNCS. Dossier et offres pédagogiques sur www.cncs.fr



© Ateliers Adeline Rispal

Prochainement

Exposition POURQUOI LA MARIONNETTE ? 100 ANS DE CRÉATION du 26 mai au 5 novembre 2023

L'exposition dessine un paysage de la scène marionnettique à travers une série de tableaux «thématiques». Une véritable illustration des courants et des tendances esthétiques de la marionnette «de création», principalement en France, des années 1920 à la scène contemporaine. L'enjeu est d'explorer les raisons du choix de cette famille d'instruments scéniques, du personnage marionnette, aux techniques les plus diverses, à la manipulation de la matière ou au théâtre d'objet.

Ouverture prochaine PRINTEMPS 2023

Au printemps, le Centre national du costume de scène et de la scénographie inaugurera une nouvelle aile sur le site du Quartier Villars où il est implanté. Le bâtiment, dont les travaux de rénovation ont commencé à l'automne 2020, permettra d'accueillir 2000m² de nouveaux espaces. Une partie, accessible au public, sera consacrée à la scénographie théâtrale, tandis que les étages accueilleront de nouvelles réserves, adaptées à la conservation des nouvelles acquisitions du musée. Organisé en trois actes, le parcours présentera : la conception de la scénographie, la fabrication du spectacle et les métiers des ateliers de décors, et enfin la scène et les re-présentations.

Pour ce lancement Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, sera à la manœuvre avec une installation d'après le *Cyrano* de Bergerac dans la mise en scène de Denis Podalydès. Il avait signé la scénographie de ce spectacle créé en 2006 à la Comédie-Française.

2. L'EXPOSITION *DANSER L'IMAGE. LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE - DIRECTION (LA)HORDE*

1. Le Ballet national de Marseille

Le Ballet national de Marseille fait partie des grandes compagnies chorégraphiques françaises de renommée internationale, précurseur dans le monde de la danse depuis sa création au début des années 1970. Quinze ans avant le lancement des Centres chorégraphiques nationaux, la ville de Marseille confie en effet à l'un des plus grands chorégraphes français, Roland Petit, la direction des Ballets de Marseille, qu'il inaugure en 1972 avec la création de *Pink Floyd Ballet*.

Pendant plus de vingt-cinq ans, le chorégraphe va recréer de nombreuses œuvres pour sa compagnie de danseurs, parmi lesquelles *Les Forains*, *Carmen*, *Notre-Dame de Paris*, *Proust ou les intermittences du cœur*, *Parisiana 25*, *Les Amours de Franz*, *Coppélia*, *La Symphonie fantastique*, etc. Après son départ, la direction est confiée à la

danseuse Marie-Claude Pietragalla (1998-2004) qui signe neuf chorégraphies, puis au chorégraphe Frédéric Flamand (2004-2014) qui crée entre autres les ballets *Titanic*, *La Cité radieuse*, *Orphée et Eurydice*, *Métamorphoses* ou *La Vérité 25x/seconde*, et au duo Emio Greco et Pieter C. Scholten (2014-2018) avec notamment *Extremalism*, *Momentum*, *Apparition / Disparition*.

Depuis septembre 2019, le BNM est dirigé par le collectif (LA)HORDE réunissant trois artistes, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, qui placent la danse au cœur de leur pratique pluridisciplinaire et développent des créations chorégraphiques, des films, des performances, des installations, avec comme projet pour le BNM de « faire œuvre en la structure ».

**CRÉATION
DU BNM**
Roland Petit
1972-1998

Marie Claude
Pietragalla
1998-2004

Frédéric
Flamand
2005-2014

Emio Greco
et Pieter
Scholten
2014-2018

La Horde
2019-....



2. L'exposition

L'exposition *Danser l'image. Le Ballet national de Marseille - direction (LA)HORDE* au Centre national du costume de scène, a pour objet de présenter, sous la vision de (LA)HORDE et sous la forme d'une archive ouverte, la nature et la particularité de cette compagnie de danse fondée en 1972.

Costumes, accessoires, dessins et croquis, éléments de décors contemporains, mais aussi photographies, films et vidéos des captations et répétitions, programmes, affiches, livres, distributions... forment un ensemble de traces tangibles de la vie qui fabriquent le BNM et en produisent l'image. À travers ce corpus, c'est le témoignage et les créations de l'ensemble des contributeurs, auteurs et collaborateurs qui s'énoncent : directeurs chorégraphes, danseurs, administrateurs, répétiteurs, costumiers, habilleurs, techniciens... artistes et créateurs de mode qui ont donné au Ballet toute sa singularité extatique.

Aujourd'hui, le ballet, par ce choix radical d'une direction d'artistes, continue d'être le laboratoire qu'il a été pour l'expérience visuelle du geste dansé, hybridé des cultures matérielles exogènes. Cette exposition présente, sans exhaustivité, la suite constellée des personnalités qui ont fait et font la nature, sinon l'identité du patrimoine du BNM, et dont le costume est le centre de gravité, revisité dans cette exposition le regard prospectif de la direction de (LA)HORDE.

« (LA)HORDE a souvent eu l'occasion de présenter leur travail performatif et leurs films dans des espaces de musée, et nous sommes à la fois très honorés et excités d'avoir imaginé un écrin qui pourra accueillir les histoires et les œuvres qui ont traversé l'institution que nous dirigeons aujourd'hui. (...) Entre le monde de la mode et celui de l'installation, entre le white cube du musée et le set design, (...) le travail permettrait de déplacer, tout en l'évoquant, le contexte original de monstration des pièces pour l'ancrer dans un espace de projection à la fois très brut et onirique. » (LA)HORDE

Costume, mode, vêtement.

Danser l'image expose les collaborations artistiques, éditoriales et stylistiques : celles de grands costumiers et de couturiers créateurs tels que Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Y/Project, Hervé Léger... mais aussi celles des images d'Harley Weir, de la styliste Ally McRae, des réalisations et films de (LA)HORDE ainsi qu'une iconographie extraite du fonds des archives du Ballet.

Les costumes des ballets de *Casse-Noisette*, *Les Forains*, *Le Loup*, *Le Jeune homme et la mort*, *Parisiana 25*, *Tout Satie*, *Java for Ever*, *Hollywood Paradise*, *La Vérité 25 fois*



Costume de Gianni Versace porté par Eric Vu-An pour le rôle du clown dans *Java for Ever*. Chorégraphie de Roland Petit. Ballet national de Marseille, 1988. Coll. BNM © CNCS / Florent Giffard

par seconde, *To Da Bone*, sont agencés dans le parcours de l'exposition. Il s'agit de faire découvrir au public la création chorégraphique de l'institution par la présentation du répertoire dansé organisé en tableaux de costumes et d'images d'archives recomposés.

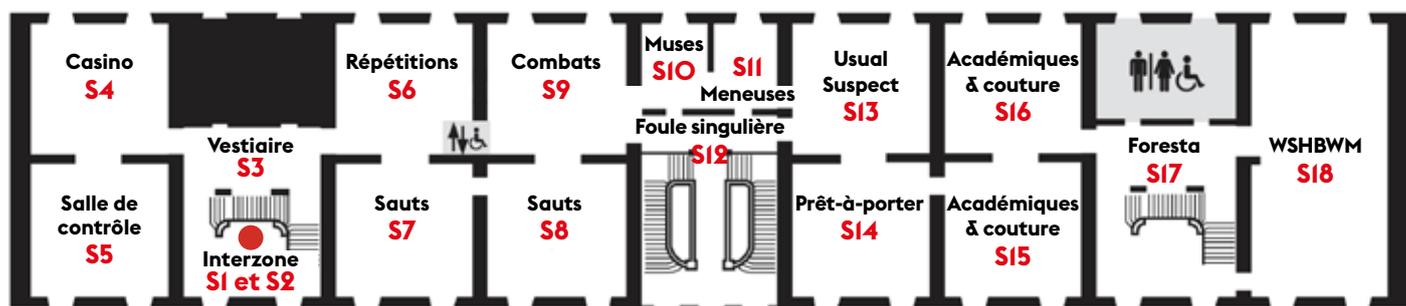
Fantasmagorie muséale, « dancing on the edge ».

D'un casino à un vestiaire étrange, d'une scène de bataille à la reconstitution d'une scène déjantée autour d'une limousine, la dimension cinématographique construit les plans de cette scénographie. Le mannequinage fait de postures expressives (gestes de répétitions, sauts, combats, séries, étirements ou cascades) propose de relire les costumes présentés dans une dynamique vivante. Coconçue par (LA)HORDE, Julien Peissel et le commissaire Mathieu Buard, la scénographie joue entre la dimension spectaculaire d'une reconstitution paradoxalement vivante et l'esprit du musée, entre théâtre et archive, où les costumes tracent le récit multiple du BNM.



3. Parcours et grands thèmes de l'exposition

Plan du 1^{er} étage



● Entrée exposition rez-de-chaussée, au niveau de la Salle 2 Collection Nooreev

Le parcours de l'exposition raconte d'emblée l'aspect léminemment visuel ou photogénique du Ballet, une constance qui traverse les différentes directions artistiques de ce demi-siècle d'existence.

La scénographie de l'exposition

La scénographie de *Danser l'image. Le Ballet national de Marseille - direction (LA)HORDE*, co-conçue avec Julien Peissel, propose l'exploration d'un récit atmosphérique, d'une excursion fictionnelle plutôt que la reconstitution chronologique d'une histoire suspendue au réel. Un récit contemporain de l'institution à la manière d'un synopsis de film, où le spectateur est invité à traverser de multiples temporalités et atmosphères pour en comprendre le patrimoine comme la puissance créative et visuelle.

Les séquences et tableaux sont accompagnés d'indices historiques, d'accessoires, et de l'iconographie documentée qui restituent un contexte, l'allure, et sont complétés de fragments vidéo où le vestiaire apparaît porté et en mouvement.

Salles 1 et 2 : Interzone, une multitude de singularités

Le bruit étouffé d'un club appelle, au loin, le visiteur. Sitôt franchie le renforcement, aux allures de lieu interlope, sont exposés à la lueur d'un lustre décati et sous les abords d'un néon des silhouettes dépareillées, une typologie de looks

dont les poses et postures détonnent. Une file d'attente toute absorbée à ses occupations nocturnes, indifférente aux visiteurs, est l'expression d'une autre temporalité, de l'autre côté du miroir et du jour, les mannequins vont danser. Indifféremment, se rencontre un personnage de *Ma Pavlova (RP)*, avec une figure de chat et quelques-unes de ses fées sautillantes en arrière-plan de *La belle au bois dormant (RP)*, un jeune gabber de *To da bone ((LA)HORDE)* et son téléphone dans un coin et non loin d'un groupe *Sport fiction (FF)*, une foule habillée aussi de non-costumes, quelques silhouettes de *Captain (FF)*, une ou deux silhouettes de la *Cité Radieuse (FF)*, un duo *Orphée et Eurydice (RP)*...

Salle 3 : Le vestiaire, l'archive ouverte

Le visiteur arrive dans les *backstage* et découvre une somme de vêtements emballés, costumes et accessoires rangés, classés, par typologies. Il se retrouve face à un vigil singulier, un grand chien, costume de *Charlot danse avec nous (RP)*, qui accueille le quidam. L'entrée dans un vestiaire, un pressing ou plus simplement la réduction du lieu de l'archive du Ballet national de Marseille. S'engouffrer dans cette salle, c'est entrer dans le Ballet par les costumes et raconter la teneur de l'archive.

Ainsi sur les portants sont présentés des costumes archivés et housés d'une multitude de spectacles : *Cyrano de Bergerac (RP)*, *Lac des cygnes (RP)*, *Ma Pavlova (RP)*, *Notre Dame de Paris (RP)*, *Cité radieuse (FF)*, *Métapolis, (FF)*, *Rosa (RP)*, *La rose malade (RP)*, *Sakountala (MCP)*, *Gisèle (MCP)*, *Silent Colision (FF)*...

Salles 4 et 5 : LE CASINO, LA SALLE DE CONTRÔLE, l'archive des langages médiatiques de la danse

En quittant le vestiaire, sur la porte de gauche, dans une salle quasi obscure, un bar sculptural, dont l'esprit fait penser à celui d'un Casino. Un radiateur suspendu trône au centre de l'espace, support de messages éphémères. Des silhouettes accoudées, aux allures pour le moins hétérogènes encore, discutent. Ici se croisent, *Raymonda (RP)*, *le jeune homme et la mort (RP)*, un soldat de *Rosa (RP)*, un baron de *Casse-noisette (RP)*, deux danseuses enlacées de *Hollywood Paradise (RP)*, des athlètes de *Sports fiction (FF)*,...

La pénombre habille l'espace, l'arrière du comptoir laisse apercevoir, comme par la fenêtre surplombante où à la place du spectateur, le décor vide de *Room With A View*.

En face, dans l'espace attenant, une régie technique ou salle de contrôle diffuse une série de films, fragments médiatiques des enregistrements des spectacles passés. Ce poste de régie égraine et diffuse le grand *mash-up* des films historiques du Ballet jusqu'aux films récents de (LA)HORDE, archive de chorégraphies, de styles et de décors. Lorsque le spectateur se retourne, il voit d'autres spectateurs, avachis sur un canapé, des jumpers affalés de *To Da Bone ((LA)HORDE)* ainsi qu'un acteur pensif, le mauvais comédien de *Cyrano de Bergerac (RP)*, fixent les écrans.

Salle 6 : RÉPÉTITIONS, séries dansées et gestes chorégraphiques

Les douze mannequins vêtus des costumes de *Notre Dame de Paris* de Roland Petit et dessinés par Yves Saint Laurent répètent un geste orchestré par un personnage cross over qui agite la scène. *Coppelius* personnage central de *Coppelia (RP)* donne la leçon à Phœbus, ses soldats et une foule complice, qui le suivent docilement. Dans cette vitrine, la répétition reprend le langage chorégraphique graphique et mécanique du Ballet *Notre Dame de Paris*.

Salles 7 et 8 : SAUTS, séries dansées et gestes chorégraphiques

Des silhouettes font la course, et tentent des envols, avec une multitude de costumes, dans deux vitrines. La dynamique du mouvement met en action les costumes, souhaitent dépasser l'aspect statique pour gagner l'effet de l'instantanéité. Un jeu de passe-muraille donne le sentiment qu'une des silhouettes traverse le mur d'une des vitrines et regagne la suivante. Ici une dizaine de costumes pris dans les vestiaires d'un entertainment pluriel construisent cette vision composée de gestes performatifs : *Les forains (RP)*, *Parisiana 25 (RP)*, *Hollywood Paradise (RP)*, *Icare (RP)*, *La nuit transfigurée (RP)*, *Rosa (RP)*, *Le show de Zizi (RP)*.



Costume de Luisa Spinatelli porté par Dominique Khalfouni dans *Ma Pavlova*.
Chorégraphie de Roland Petit. Ballet national de Marseille, 1986. Coll. BNM
© CNCS / Florent Giffard



Costume d'Erté pour *Parisiana 25*. Chorégraphie de Roland Petit. Ballet national de Marseille, 1980.
Coll. BNM
© CNCS / Florent Giffard

Salle 9 : COMBATS, séries dansées et gestes chorégraphiques

Tel un tableau fantasque, deux troupes se font face et s'affrontent. Ainsi des figures de *l'Ange Bleu* (RP) tiennent un corps à corps musclé avec les personnages de *Casse-Noisette* (RP). Dans un mouvement expressif, cette lutte renverse le cadre de la vitrine et ouvre un champ élargi, au-devant du format muséal. Postures réalistes pour costumes fantasmagoriques, présenter l'oripeau dans l'acte de création du spectacle vivant. Au-devant de la scène, un panneau déroulant JC Decaux diffuse les images éditoriales réalisées par le photographe Maxime Ballesteros avec la styliste Ally Macrae.

Une collection d'éphémère, accessoires, iconographies et documents, émaillent les espaces et viennent produire les échos complémentaires aux vitrines et les légendes qui les accompagnent. Une grande frise graphique développe l'ensemble du répertoire des créations du Ballet national de Marseille sur les murs de l'exposition et se poursuivra dans les salles suivantes.

Salles 10 et 11 : MUSES, MENEUSES, héro.ine.s modernes

Une zone sombre invite à une conversation d'alcôves. Les costumes de Zizi Jeammaire, Marie-Claude Pietragalla, Carol Kane, Dominique Khalfouni lévitent, d'ors et de éclats, sur ces fonds de nuit. Les deux alcôves retracent un vestiaire d'héroïnes du BNM. Ainsi trois costumes de Zizi, extrait *La belle au bois dormant* (RP), *le show de Zizi* (RP), constellent (salle 10) le premier horizon. Sous le second, un costume de *Sakountala* (MCP), un costume de *Gisèle* (RP), un costume structure le tableau suspendu.

Salle 12 : LA FOULE SINGULIÈRE, héro.ine.s modernes

Une série photographique réalisée par l'artiste Émile Kirsch dans le cadre moderniste de la Villa Noailles présente les danseurs du Ballet direction (LA)HORDE lors une scène jouée de *Room With A View* en plein air. L'équipée hétérogène constituée en une foule compacte, sur le bleu du ciel donne à lire la puissance de la foule, l'aspect collectif, saillant des singularités, une physicalité et vitalité, matière animée performative même.



Costume de Gianni Versace pour la Valse bleue dans *Java for Ever*.
Chorégraphie de Roland Petit. Ballet national de Marseille, 1988. Coll. BNM
© CNCS / Florent Giffard



Costumes de Christian Bérard portés par Myrto Georgiadi et Yoshiko Kinoshita pour le rôle des sœurs siamoises dans *Les Forains*. Chorégraphie de Roland Petit, 1945. Ballet national de Marseille, 1982.
© Harley Weir - direction image Alice Gavin, artiste associée au BNM (2019-2021)
© CNCS / Florent Giffard

Salle 13 : USUAL S : IDENTITÉ, FIGURE et STYLE DE VIES, airs du temps et de la mode

Cette vitrine dédiée aux créations d'Yves Saint Laurent raconte la caractérisation d'un rôle par le costume empruntant au vestiaire du vêtement de paraître. À la manière d'une scène cinématographique, entre cabaret et interrogatoire de police, les silhouettes d'*Hollywood Paradis*, du *show de Zizi*, reprennent des rôles stéréotypés, marins, bateleurs, policiers, danseurs, allures identifiées qui précèdent à l'horizon de ces assemblages vestimentaires des fonctions, métiers et mécaniques de société.

Salle 14 : PRÊT-À-PORTER, GIANNI FOREVER : IDENTITÉ, FIGURE & STYLE DE VIES, airs du temps et de la mode

Dans la déclinaison du stylisme, le vêtement aborde des codes vestimentaires du prêt-à-porter et s'agrègent les représentations sportswear, standardisation implicite du vêtement et de ses finitions, de ses couleurs, de son économie ou de son efficacité. Gianni Versace, et les allures qu'il dessine pour *Java forever* et *Tout Satie* notamment incarnent ces modèles, personnalités et genres, typologies *lifestyle* prises dans l'air du temps même, dans le présent.



Costume de Gianni Versace pour la Valse apache dans *Java for Ever*.
Chorégraphie de Roland Petit, Ballet national de Marseille, 1988. Coll. BNM – Détail
© CNCS / Florent Giffard

Salles 15 et 16 : ACADÉMIQUES & COUTURE

Vêtement de peau, si loin du sous-vêtement dans l'esprit et la fonction et si épris d'une forme d'habit technique et athlétique, liée au déploiement, le jersey, la maille côte, le tulle, la micro-fibre, la soie, le seamless, toute matière et mise en forme textile extensive et « contenue » parachèvent la pratique du geste virtuose, et l'accomplissement de l'écriture chorégraphique.

Les individualités sont travaillées non plus en série et déclinaison mais en entité singulière, le look est unique et s'il est un uniforme, l'accessoire le distingue.

Salle 17 : FORESTA, costumes éditorialisés et danseurs modèles

À l'invitation de (LA)HORDE et d'Alice Gavin, Harley Weir, artiste photographe, réalise une série éditoriale en 2021, avec les costumes du fonds des archives du BNM. Les modèles sont les danseurs du Ballet, Foresta tiers lieu emblématique du Marseille contemporain en est le décor. La réactivation des costumes, le stylisme éditorial pensé par Laëtizia Gimenez et le shooting d'Harley Weir ouvrent une logique nouvelle pour le statut de ce patrimoine, très proche des images de mode. Les costumes interrogent le devenir de l'archive. Le danseur interroge le mannequin modèle. Entre direction des poses, direction des images et choix éditoriaux, la série *Foresta* repousse les bordures des disciplines artistiques et fait danser l'image.

« The idea of FORESTA was of a battle.
The contradiction of beauty and violence. » Harley Weir

Salle 18 : WSHNWM - DANSE.S ? Mouvements hybrides et tableaux extatiques

Telle une grande fresque, un traveling ou une multiplication de récits, cette scène présente une typologie réagencée de costumes et de danses. L'intégration de multiples codes vestimentaires s'agrège, sans hiérarchie ni genre, aux postures dansées quotidiennes, folkloriques ou cosmopolites que la culture visuelle du BNM peut revendiquer.

Ce spectacle, autour du néon en grillagé de *We Should Have Never Walked on the Moon*, rejoue, en mettant en scène de nombreux costumes, des scènes chorégraphiées de (LA) HORDE. L'adoration du signe, la pamoison qu'il produit organise une foule aussi hétérogène que dévote. Dans les pleins phares d'une lumière de chantier, deux groupes de danseurs s'affrontent dans un battle qui rejoue la culture du voguing : des danseurs de *TO DA BONE* rencontrent ici les danseuses de *Parisiana 25* et de *Carmen*. Plus loin, indifférents, adossés à un rideau, marchants en ligne, une série de spectateurs absents défilent. Bande anonyme qui reconstitue les mécaniques d'une gestuelle plus quotidienne. Partout, la musique diffusée emprunte à la partition sonore de Lasseindra Ninja pour *CCLD*.

Une danse anthropologique finalement, qui oscille entre la comédie musicale, le cabaret, le sport, le même post-internet... accompagnée de la présence de décors de (LA)HORDE tels que ce néon *We Should Have Never Walked on the Moon* ou le rideau et le plafond d'albâtre de *Age of content*. Décors ou témoins emblématiques des formes extatiques que le Ballet crée. Être au spectacle, dessiner la forme du spectacle vivant et penser le divertissement sous la forme d'une installation. Dans ce grand enchâssement de tableaux, la dernière salle est une question : pour quoi danser encore ?

**Salon de médiation / studio de danse :
DANCING ON THE EDGE**

Dans le Salon d'honneur au rez-de-chaussée du Musée vous êtes invités à danser : « DANCING ON THE EDGE » !

Vous pourrez observer des pas de danse issus des chorégraphies de (LA)HORDE, vous amuser à les répéter et à les réinventer sur une piste de danse aux éclairages multicolores ! Vous pourrez porter des costumes en clin d'œil à ceux de l'exposition. Vous pourrez apprendre et jouer avec une petite histoire du costume de danse et aussi dessiner ! Vous pourrez aussi découvrir les dernières lettres qui vous permettront de résoudre le code secret du livret-jeu de l'exposition...



Costume d'Antoni Clavé dans *Carmen*. Chorégraphie de Roland Petit. Ballet national de Marseille, 1945, reprise 1972. Coll. BNM - Détail © CNCS / Florent Giffard



Exposition *Danser l'image*, salon de médiation DANCING ON THE EDGE ! © CNCS



Exposition *Danser l'image*, salle SAUTS © CNCS



Exposition *Danser l'image*, salle RÉPÉTITIONS © CNCS

4. Commissariat



Mathieu BUARD **Commissaire**

Mathieu Buard est commissaire, professeur, critique. Commissaire indépendant d'art contemporain, Il conçoit des expositions qui soutiennent l'émergence artistique et les pratiques croisées. En tant que critique, il écrit pour différents supports éditoriaux : Magazine, Profane, Feu, Modes pratiques, Temple, ainsi que pour des artistes contemporains et leurs galeries (Almine Reich, Perrotin, The Pills...). Agrégé d'arts appliqués de l'École Normale Supérieure de Cachan, il est responsable des diplômes de Master et Licence à l'École Duperré Paris, à l'université Gustave Eiffel et à Paris III Sorbonne Nouvelle, il intervient également à l'ENS Paris Saclay. En septembre 2021, il a co-dirigé à Cerisy le premier colloque sur la mode : « La mode comme indiscipline ». Il exerce enfin un travail de conseil pour des maisons de luxe, et accompagne la création contemporaine en particulier pour la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson où il développe une direction artistique pour le fonds contemporain.



Julien Peissel **Scénographie**

Diplômé des Arts Décoratifs de Paris, Julien Peissel se dirige rapidement vers le monde de la performance et développe un travail scénographique actif, brut, proche de la plasticité d'un chantier et le plus possible éloigné de la notion de décors. Explosion, destruction, et machinerie chaotique deviennent des éléments récurrents de son travail. Son approche de la scénographie embrasse beaucoup d'aspects tels que la lumière, avec notamment la construction d'objets lumineux, des mélanges de matériaux consommables, de récupération, et de construction, l'accessoirisation et la machinerie afin d'explorer plastiquement un univers complet. Avec la danse, il collabore avec Marion Lévy (*Les Puissantes, En somme, Dans le ventre du loup*). Il a réalisé également les décors filmiques de Vermilion Souls du réalisateur japonais Iwana Masaki et les scénographies de Julie Bérès (*Soleil blanc, Orfeo, Le petit Eyolf*), Stéphanie Chevrea (*Kroum l'ectoplasme*), etc. Il travaille également en tant qu'éclairagiste à l'Opéra Bastille depuis 2001. Julien Peissel est scénographe pour le collectif (LA) HORDE depuis 2018 (*WSHNWOTM, Age of content, Marry Me In Bassiani*).

(La)Horde **Direction artistique**

(LA)HORDE À travers des films et performances (*Novaciéries*, 2015 ; *The Master's Tools*, 2017 ; *Cultes*, 2019 ; *Room With A View*, 2020 ; *Ghosts*, 2021), des pièces chorégraphiques (*To Da Bone*, 2017 ; *Marry Me in Bassiani*, 2019 ; *Room With A View*, 2020), (LA)HORDE interroge la portée politique de la danse et cartographie les formes chorégraphiques de soulèvement populaire, qu'elles soient massives ou isolées, des raves aux danses traditionnelles en passant par le jumpstyle. Son exploration des nouvelles dynamiques de circulation et de représentation de la danse et du corps qui se développent en ligne l'amène notamment à former le concept de « danses postinternet ». En diversifiant les supports, (LA)HORDE interroge la sérendipité quasi infinie qu'offre ce nouveau territoire et propose des regards multiples sur les révoltes que portent ces communautés avec lesquelles elle travaille de façon hétérarchique. Après la création de *Room With A View* avec le compositeur Rone, (LA)HORDE invite l'année suivante avec le Ballet national de Marseille quatre chorégraphes pour un programme mixte : Lucinda Childs, Tânia Carvalho, Lasseindra Ninja and Oona Doherty, chacune incarnant une écriture chorégraphique emblématique, inclusive et engagée. En 2022, (LA)HORDE présente *Roommates*, où s'entrechoquent une multitude d'écritures contemporaines avec six pièces signées Peeping Tom, Lucinda Childs, Cecilia Bengolea et François Chaignaud, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Sa prochaine création avec le Ballet national de Marseille, *Age of Content*, verra le jour en 2023.



CCN Ballet national de Marseille
direction (LA)HORDE

ALICE GAVIN **Création graphique**

Alice Gavin (*1987) est autrice. Elle partage sa pratique entre direction artistique, design graphique, et projets d'art. Avec ALICE GAVIN SERVICES™, bureau spécialisé dans la direction image, elle explore l'expérience artistique appliquée aux espaces de communication avec l'art contemporain, la culture et la mode avec les institutions culturelles. Elle intervient régulièrement à École Duperré en Mode majeur Image Mode Editorial. De 2019 à 2021, elle est artiste associée au CCN Ballet national de Marseille direction (LA)HORDE. Alice Gavin conçoit et réalise la nouvelle identité visuelle du Ballet national de Marseille et elle réalise les images des spectacles *Room With A View* (2019) et *Childs Carvalho Lasseindra Doherty* (2020).

3. POUR PRÉPARER OU PROLONGER SA VISITE

1. Organiser sa visite au CNCS avec des élèves

Ce document sert de piste de travail et peut être utilisé tout ou en partie.

Exploitation possible avec la classe sous différentes formes (questionnaire, débat, échange oral, pratique...) selon les disciplines enseignées et les envies.

Préparation avec la classe avant votre venue

▣ Présentation des lieux – CNCS

1. Quel type d'établissement le CNCS est-il ?
→ Musée
2. Quelles fonctions a-t-il ?
→ Conserver, exposer, expliquer les œuvres
3. Que signifie le sigle « CNCS » ?
→ Centre National du Costume et de la Scène
4. Quels types de spectacle vivant peuvent être liés aux expositions ?
→ Danse, théâtre, opéra

▣ Travail sur l'affiche de l'exposition *Danser l'image*

1. Quels éléments de la photographie évoquent la danse ?
→ Position, performance, posture sérieuse/appliquée...
2. Qu'est-ce qui peut attirer l'œil ?
→ Costumes, accessoires (ruban, tissu...), décor/lieu, la gémellité...
3. Quels éléments font oublier la danse ?
→ Cadre naturel et espace scénique, vêtements de prêt-à-porter parfois contraignants, baskets, jean, cheveux lâchés, arrière-plan éloigné du cadre du spectacle...
4. Comment l'affiche est-elle composée : répartition texte et image, mise en valeur de mots, couleurs... ? Quel message cherche-t-on à faire passer ? Que veut-on mettre en valeur ?
→ Épurée, noir et blanc, beaucoup d'espaces blancs (qui permettent de créer, d'imaginer, de centrer sur l'essentiel...), écriture en majuscules, modernité du style grâce au choix de la photographie...

▣ Le titre de l'exposition *Danser l'image*

- Comment comprenez-vous le titre ?
→ Recueillir les impressions des élèves, mais ne pas





© CNCS



© CNCS

fermer l'interprétation avant la visite, faire des propositions en amont qui seront par la suite confirmées ou non, enrichies au cours de la visite.

▢ Recherches sur la danse et le Ballet national de Marseille (pistes de réponses dans le dossier pédagogique)

1. Définition de la danse ?

→ Sous forme de texte, de dessins à réaliser (selon les matières qui préparent l'exposition)

2. Quel(s) style(s) de danse existe-t-il ?

→ Ballet, danse de salon, danse contemporaine, hip hop, jazz, claquettes, danse folklorique, danse irlandaise, danse moderne, swing...

3. Rechercher des costumes de danse classique et des costumes de danse contemporaine pour homme et femme.

4. Courte biographie de Roland Petit, Zizi Jeanmaire, collectif (LA) HORDE.

- « Danser l'image » : l'image est-elle un moyen d'immortaliser la danse ou au contraire est-elle un moyen de construire (une chorégraphie, une émotion...) ? A réfléchir en s'aidant des vidéos et images vues lors de la visite.
- Quels tableaux vous ont paru le mieux « fixer » la danse ? Justifiez en vous appuyant sur des éléments précis.
- Qu'avez-vous ressenti lors du parcours ? Citez les émotions par niveau d'intensité.

▢ Construire pour graver dans le temps

- Retranscrivez par le biais d'un reportage photographique ou des croquis des élèves un carnet d'exposition avec quelques mots sur le ressenti de chaque vitrine.
- Par groupe, essayez de construire une chorégraphie qui représente un mouvement.
- Bilan d'un questionnaire réalisé suite à la visite.

Lors de la visite

▢ Suivre le guide !

Laissez-vous porter par les commentaires des médiateurs du CNCS, veillez à l'encadrement de la classe pour que les élèves profitent au mieux des explications.

▢ Conserver une trace écrite dans le CNCS et après la visite

Dans le cadre du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle, prévoyez un temps après la visite pour proposer un questionnaire, des prises de vue, des croquis à réaliser... pour que les élèves gardent une trace de ce qu'ils ont vu.

Retour en classe - Quelle(s) exploitation(s) de la visite ?

▢ Questionnement / débat/ échange

- Après la visite de l'exposition, quelle place l'image occupe-t-elle dans les créations du ballet de Marseille ?



© CNCS

2. Pistes d'exploitation pédagogique en lien avec les programmes scolaires

	Ecole maternelle cycle 1	Ecole élémentaire cycle 2
Domaine 1 Objectifs visés	<p>Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oser entrer en communication, échanger et réfléchir avec les autres 	<p>Les langages pour penser et communiquer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts du corps • Exprimer ses émotions, donner son avis
Domaine 3 Objectifs visés	<p>Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer les interactions entre l'action, les sensations, stimuler, enrichir l'imaginaire, la pensée • Vivre et exprimer des émotions • Observer, entrer en relation avec les autres 	<p>Formation de la personne et du citoyen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exprimer ses sentiments, ses opinions, accéder à une réflexion critique. • Formuler et justifier des jugements • Confronter leurs perceptions à celles des autres • Ces enseignements nourrissent les goûts et les capacités expressives
Attendus de fin de cycle	<p>Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre</p>	<p>Français : participer avec pertinence à un échange (questionner, exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément)</p> <p>Enseignements artistiques : s'exprimer sur l'art</p> <p>Éducation morale et civique (EMC) : savoir écouter autrui et produire un point de vue argumenté</p>

	Cycle 3 : CMI / CM2 / 6^{ème}	Cycle 4 : 5^{ème} / 4^{ème} / 3^{ème}
Français	<ul style="list-style-type: none"> • Participer de façon constructive aux échanges avec les autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue 	
Éducation musicale	<ul style="list-style-type: none"> • Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques 	
Histoire des arts	<ul style="list-style-type: none"> • Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre, étayés à l'aide d'une première analyse • Se repérer dans un musée ou un centre d'art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses principaux acteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendre compte en termes personnels d'une expérience artistique vécue, soit par la pratique soit comme spectateur
Éducation morale et civique (EMC)	<ul style="list-style-type: none"> • Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés, mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier, comprendre les différents sentiments, leurs registres d'expression pour développer, en les exprimant et en les régulant, ses émotions et ses sentiments permettant une capacité d'écoute et d'empathie
EPS		<ul style="list-style-type: none"> • Apprécier des prestations en utilisant différents supports d'observation et d'analyse

LE CNCS AU CŒUR DU PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leur visite

FRÉQUENTER (rencontres)

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
- Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels des territoires

S'APPROPRIER (connaissances)

- Exprimer une émotion esthétique et développer un esprit critique
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
- Mettre en relation différents champs de connaissances
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

PRATIQUER (expérimentations)

- Utiliser des techniques d'expression artistique
- Mettre en œuvre et intégrer un processus de création
- Concevoir et réaliser la présentation d'une production en atelier
- Réfléchir sur sa pratique

Professeur relais de l'éducation nationale au CNCS

pour vous accompagner, vous aider à préparer et/ou exploiter votre visite scolaire :

Aude Fagnot : aude.fagnot@ac-clermont.fr



© CNCS



© CNCS



© CNCS

3. Thèmes à découvrir et à explorer

Le Ballet national de Marseille et ses directions :

- Roland Petit
- Marie-Claude Pietragalla
- Frédéric Flamand
- Emilio Greco et Pieter Scholten
- (LA)HORDE

Collaborations, croisements artistiques et disciplinaires

L'histoire du Ballet national de Marseille témoigne, dès le départ et sous l'influence de Roland Petit d'une énergie créative intense et profuse, fondée sur de nombreuses collaborations et croisements artistiques.

Des exemples de collaborations :

- Rudolf Noureev et Roland Petit
<https://cnscs.fr/a-visiter/collection-noureev/>
- Rudolf Noureev et Marie-Claude Pietragalla

Danse et littérature

- *La Rose malade* (ballet, chorégraphie Roland Petit, livret de Roland Petit et Jean Ristat d'après le texte de William Blake, 1973)
- *Silent collisions* (ballet chorégraphie Frédéric Flamand d'après le texte *Les Villes Invisibles* d'Italo Carvino, 2003)
- *L'ange bleu* (ballet, chorégraphie Roland Petit, d'après le texte *Professeur Unrat*, Heinrich Mann, 1985)
- *Le Jeune homme et la mort* (ballet-« mimodrame », chorégraphie Roland Petit, livret Jean Coc-teau, 1946)
- *La Dame de pique* (ballet, chorégraphie Roland Petit d'après une nouvelle fantastique d'Alexandre Pouchkine, 1978)
- *Carmen* (ballet, chorégraphie Roland Petit d'après la nouvelle de Prosper Mérimée, 1949)
- (LA)HORDE doit son nom au livre *La Horde du contre-vent* d'Alain Damasio, 2004

Danse et arts plastiques

- *Le mariage du ciel et de l'enfer* (ballet, chorégraphie Roland Petit, décor Keith Haring, 1985)
- *It's a draw*, (ballet, chorégraphie et performance Trisha Brown, 2002)
- *Floor of the forest* (chorégraphie et performance Trisha Brown, 1970)

Danse, mode et arts plastiques

- *Notre Dame de Paris* (ballet, chorégraphie Roland Petit, Costume de Phoebus par Yves Saint Laurent emprunté à Piet Mondrian, musique Maurice Jarre, 1965)

Danse et société, politique et poétique

Des thématiques récurrentes dans les œuvres du Ballet national de Marseille : dénonciation, contestation, résistance, révolte, lutte, révolution, défi, violence, insurrection, pluralité, inter-dépendance, inclusivité, affirmation, collectif, groupe, communauté, environnement

« *La couche rationnelle s'épuise : on a beau expliquer, analyser, ça ne donne plus envie de lutter. Les ouvrages théoriques ne suffisent plus. Là où la fiction a un rôle à jouer, c'est que grâce à elle on peut opérer des miracles en créant des personnages, en mettant en scène et en émotion. Il faut mener une guerre des imaginaires. Par l'imaginaire on peut faire éprouver un monde meilleur. Ce qui m'intéresse c'est de donner l'envie aux gens de se battre. Les artistes ont cette responsabilité.* » Alain Damasio

Comment la danse peut-elle être un acte de résistance ? Qu'est ce qui met les corps en mouvement ? Pourquoi et pour quoi les gens dansent ?

- *To da Bone*, (LA)HORDE, 2017
- *Room with a view*, (LA)HORDE/RONE, 2020
- *CHILDS CARVALHO LASSEINDRA DOHERTY*, (LA)HORDE/Lucinda Childs/Tania Carvalho/Lasseindra Ninja/Oona Doherty, 2021

Danse et images

Les images de danse : photos, vidéos, films. Comment filmer la danse : captation de spectacle, adaptation et création cinématographiques, film publicitaire, réalisations et collaborations cinématographiques, images d'archives...

En 2019, Alice Gavin est artiste associée au Ballet national de Marseille direction (LA)HORDE. Elle mène une résidence de recherche et de création : comment médiatiser la danse par l'image en 2022 ?

- *Novaciéries*, (LA)HORDE, 2015
- *Ghost*, (LA)HORDE/Rone/Spike Jonze, 2022
- *Burberry Open Space*, (LA)HORDE/Burberry, 2021

Danse, sport et art visuel

- *Sport fiction* (chorégraphie Frédéric Flamand, 2013)

À travers le prisme du sport et de la danse, cette création explore la thématique du sport suivant un regard artistique ludique, hybride et chorégraphique. Elle aborde notamment la représentation du corps avec un hommage aux photographes Marey et Muybridge. Marey est l'inventeur de la chronophotographie qui, en filmant les athlètes, veut découvrir les lois du mouvement.

Corps : Anatomie, corps et espace, mouvement (espace, temps, énergie), équilibre, fluidité et contrainte, réflexion philosophique sur le corps (« Que peut le corps ? », L'Éthique, Spinoza), extension-tension-distorsion, rythme-respiration...

4. Références arts, spectacles, mode et littérature

DANSE

- *La Danse du papillon*, Loïe Fuller, 1897
- *Dance*, Lucinda Childs, 1964
- *Café Müller*, Pina Bausch, 1978
- *May B*, Maguy Marin, 1981
- *So Schnell*, Dominique Bagouet, 1990
- *La peau du monde*, Angelin Preljocaj, 1992

Champ lexical : ballet, mouvement, saut, captation, répétitions, position, performance, chorégraphie, posture, corps, geste, espace, expression, musique, scène, spectacle, ligne, rythme, répétition...
Danse classique, danse contemporaine, Music-hall, danse post-moderne, jumpstyle, hip-hop, break dance, voguing

ARTS PLASTIQUES

Des peintres :

- Piet Mondrian
- Théodore Géricault
- Vassily Kandinsky, 1926
- Matisse, *La Danse*, 1910 / *Deux danseurs*, 1938
- Fernand Léger, *Les grands plongeurs noirs*, 1944
- Jackson Pollock
- Heather Hansen
- Keith Haring (décor du ballet *Le mariage du ciel et de l'enfer*, chorégraphie Roland Petit, 1985)

ÉDUCATION MUSICALE

- Rone, (Ballets *Room with a view*, 2020 / *Ghost*, 2022)
- John Adams, *Tempo Vicino*, 2021
- Maurice Ravel, *Boléro*, 1997
- Erik Satie, *Tout Satie*, 1988
- Vivaldi, *Les quatre saisons*, 1984
- Johann Strauss fils, *La Chauve-Souris*, 1979
- Arnold Schönberg, *La Nuit Transfigurée*, 1976
- Hector Berlioz, *Symphonie Fantastique*, 1975
- Léo Delibes, *Coppélia*, 1975
- Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, Guy Béart, Duke Ellington, *Zizi*, 1977
- Pink Floyd, *Pink Floyd Ballet*, 1972, première création du Ballet de Marseille.
- Maurice Jarre, *Notre Dame de Paris*, d'après le roman de Victor Hugo, 1965
- Henri Dutilleul, *Le Loup*, 1953
- Georges Bizet, *Carmen*, 1949
- Jacques Ibert, *Les Amours de Jupiter*, 1945
- Henri Sauguet, *Les Forains*, 1945
- André Cluytens, chef d'orchestre, a dirigé le ballet *Les Forains* à Paris en 1945
- Joseph Kosma, *Le rendez-vous*, 1945

- Jean-Sébastien Bach, *Le Jeune Homme et la Mort*, 1946
- Piotr Ilitch Tchaïkovski, *La Dame de Pique*, 1978 / *Casse-noisette*, 1988 / *La Belle au bois dormant*, 1990

Périodes : baroque, classique, romantique, XX^e siècle, moderne, jazz, contemporaine

Genre musical : répertoire classique, rock, électro, musique répétitive

Champ lexical : compositeur, musicien, chef d'orchestre, musique de ballet, œuvres symphoniques, musiques de cinéma

LITTÉRATURE

- *La Rose malade*, William Blake, 1789
- *Le Mariage du ciel et de l'enfer*, William Blake, 1790
- *Notre Dame de Paris*, Victor Hugo, 1831
- *Carmen*, Prosper Mérimée, 1847
- *La Dame de pique*, Alexandre Pouchkine, 1834
- *Professeur Unrat (L'Ange bleu)*, Heinrich Mann, 1905
- *Les villes invisibles*, Italo Calvino, 1972
- *La horde du contrevent*, Alain Damasio, 2004

Champ lexical : roman, poésie, théâtre, fable, récit, fiction, écrivain, auteur, lecteur, etc.

Courants littéraires : La Pléiade, L'Humanisme, Le Baroque, Le Classicisme, Les Lumières, Le Romantisme, Le Réalisme, Le Naturalisme, Le Symbolisme, Le Surréalisme, L'Absurde, Le Nouveau Roman

MODE

- Yves Saint Laurent
- Gianni Versace
- Y/Project ; Hervé Léger
- Annelies Van Damme
- Ally Mcrae
- Burberry

Champ lexical : tendance, vêtement, mannequin, défilé, démarche, silhouette, forme, collection, costume, haute couture, collaboration, vitrine, créateur/trice, couturier.e, styliste, etc.



5. Définitions et interrogations pour aller plus loin

Qu'est-ce que la danse ?

Une définition : la danse est le mouvement exprimé par le corps et les sens d'un danseur. Il peut s'agir d'un art corporel, 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 ou imaginée. Les danses peuvent être intuitives et spontanées ou se fonder soit sur un ensemble défini de mouvements dénués de signification en eux-mêmes (c'est le cas dans le ballet ou les danses folkloriques européennes) soit sur une gestuelle symbolique, (c'est le cas dans la plupart des danses asiatiques que l'on peut associer à une sorte de mime). Chaque peuple danse pour des motifs distincts et de façon différente, révélateurs de leur mode de vie. Les composantes du mouvement humain Le mouvement humain implique l'être humain lui-même (le corps en partie ou en totalité), qui se déplace dans l'espace (proche, général), à travers le temps (métrique ou non) en utilisant une certaine quantité d'énergie, d'une certaine manière.



Costumes de Juan Corrales pour *Marry me in Bassiani*.
Chorégraphie (LA)HORDE avec l'ensemble Iveroni (Géorgie), 2019.
© BNM / Jean-Michel Blasco

Le corps est le lieu des ressentis, des sensations, des représentations qui sont personnelles et peuvent évoluer dans le temps. Dans la danse, il peut être utilisé en partie ou en totalité. Pour le danseur, le corps est un moyen d'expression. Le corps permet des mouvements de base (flexion, extension...), des actions de base (locomotrices ou non), des fonctions liées à des parties du corps (supporter, recevoir le poids, soulever...)

L'énergie est ce qui permet de colorer le mouvement de dynamismes variés. Cette modulation peut avoir un aspect quantitatif (quantité d'énergie) ou qualitatif (la façon de libérer l'énergie dans le corps).

Le temps peut avoir deux grands aspects : métrique (monde sonore musical, rythme pulsa-tions...) ou non métrique (durée, sensation personnelle...)

L'espace est l'environnement où évolue le danseur. Il peut être proche, resserré ou large et général.

□ LA DANSE CLASSIQUE

La danse classique se développe dans le cadre des divertissements de Louis XIV qui en imposera la codification générale. Cette technique se caractérise par une esthétique linéaire, un répertoire de pas précis et classés. Durant trois siècles, la danse classique reste la référence.

□ LA DANSE CONTEMPORAINE

La danse contemporaine est une discipline artistique tout comme la peinture, la sculpture ou encore la photographie. Elle est née après la seconde guerre mondiale (1939 - 1945).

C'est dans les années 80 qu'elle se développe en France, avec une génération de jeunes chorégraphes qui s'emparent de tous les styles existants pour créer une danse qui n'appartient qu'à eux. Les frontières deviennent de plus en plus difficiles à identifier entre la danse, les autres arts (cinéma, théâtre, vidéo, arts plastiques...) et d'autres pratiques physiques (cirque, sports, arts martiaux...).

À consulter la série de vidéos *Planet dance*, la danse contemporaine expliquée de façon ludique :

<https://www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c>

□ LA POST MODERN DANCE

Le courant de la post-modern dance apparaît au début des années 1960 aux Etats-Unis, principalement à New-York, et se prolonge jusqu'à la fin des années 1970. Le terme « post-modern » est sujet à de multiples définitions, parfois contradictoires ; dans l'histoire de la danse, il signifie ce qui vient après la « modern dance ». Sensibles au climat contestataire des années 1960, les danseurs post-modernes rejettent les principes fondateurs de la modern dance. Refusant également les codes de la danse classique, leur intérêt se concentre « sur les caractéristiques formelles de la danse » et « sur le mouvement à regarder en tant que tel ».

LA DANSE HIP-HOP

Le hip-hop est issu des mouvements de contestation sociale et politique des années 1950-1960 aux Etats-Unis. Etroitement liée au rythme de la musique, cette danse fonctionne sur le mode du défi et la notion de performance.

Qui fait quoi et comment ?

Tour d'horizon des métiers de la danse :

- **Le chorégraphe** compose et met en scène une pièce chorégraphique.
- **Le danseur** transmet l'idée chorégraphique en engageant son identité corporelle.
- **La compagnie** est un groupe d'artistes qui crée ou présente des œuvres.
- **Le scénographe** imagine les différents éléments du décor de la pièce.
- **Le costumier** imagine les costumes que les danseurs porteront sur scène.
- **Le créateur lumière** imagine les différentes formes et séquences d'éclairage sur scène.
- **Le maître de danse** enseigne la danse, ses techniques et son répertoire. On emploie ce terme jusqu'au XIXe siècle.
- **Le chorélogue** scripte les partitions des pièces chorégraphiques pour en conserver une trace.
- **Le spectateur** joue un rôle essentiel dont le seul impératif est d'être ouvert pour recevoir et distinguer les différents éléments constitutifs de la chorégraphie.

DANSE ET VIE

- De quelles manières la danse investit-elle le champ de la vie quotidienne ?
- En quoi l'objet peut-il être le vecteur d'une chorégraphie ?
- En quoi les gestes du quotidien peuvent-ils avoir un écho avec l'acte de danser ?
- En quoi le langage corporel peut-il signifier quelque chose / prendre sens pour l'élève ?

LA DANSE ET LE MONDE, UN AUTRE REGARD À TRAVERS LE CORPS DANSANT

- Comment l'élève peut-il questionner son identité, son rapport à l'espace et au monde à tra-vers la danse ?
- Comment la danse peut-elle donner à voir, apprendre à savoir regarder différemment ?
- En quoi le corps peut-il être le vecteur d'histoires personnelles fortes ?
- De quelles manières le corps dansant peut-il faire le lien avec l'Histoire ?

IDENTITÉ, HYBRIDATION ET ENGAGEMENT

- En quoi la pluridisciplinarité de l'œuvre (techniques mixées et hybridées) coïncide avec les changements sociétaux et les nouveaux paradigmes technologiques, scientifiques ?
- En quoi la création peut-elle mettre en scène identité singulière et collective ?
- De quelle manière la collaboration entre artistes et danseurs peut-elle révéler le pouvoir de l'engagement collectif de manière générale ? L'acte de transmettre ?



Costumes de Salomé Poloudenny pour *Room With A View*. Concept artistique de Rone et (LA)HORDE. Musique de Rone, chorégraphie de (La)HORDE avec le Ballet national de Marseille. Commande du Théâtre du Châtelet, en accord avec Décibels Production et InFiné. Coproduction Théâtre du Châtelet, Ballet national de Marseille, 2020.
© Théâtre du Châtelet / Thomas Amouroux

4. RESSOURCES DOCUMENTAIRES

1. Documents ressources en ligne

Des documents ressources et d'aide à la visite en lien avec l'exposition et le CNCS sont conçues par l'équipe du Département des publics en collaboration avec les professeurs relais de l'éducation nationale au CNCS. Ces documents - dossiers autour des expositions, fiches ressources (thématiques et activités), documents d'aide à la visite, livrets-jeux - peuvent être exploités en amont, pendant ou après une visite.

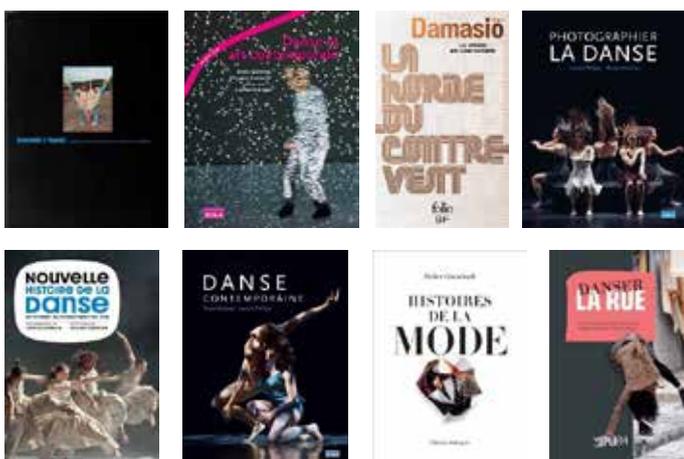
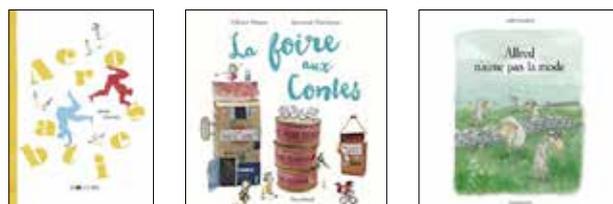
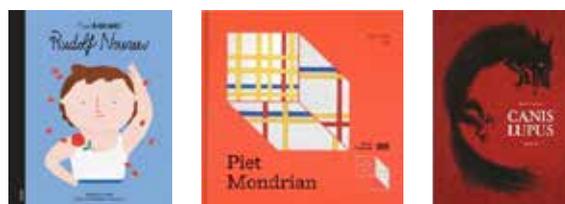
2. Bibliographie

Ouvrages adultes

- *DANSER L'IMAGE*. Ballet National de Marseille de Roland Petit à (La) Horde, BUARD Mathieu, PINASA Delphine, (La) Horde, JBE BOOKS, 2022
- *Danse et art contemporain*, BOISSEAU Rosita, GATTINONI Christian, Philippe LAURENT, Nouvelles éditions Scala, 2021
- *Qu'est-ce que la danse ?*, VERRIÈLE Philippe, Nouvelles éditions Scala, 2019
- *La Horde du Contrevent*, DAMASIO Alain, Folio, 2021
- *Photographier la danse*, BOISSEAU Rosita, PHILIPPE Laurent, Scala, 2018
- *Danse contemporaine*, BOISSEAU Rosita, PHILIPPE Laurent, Scala, 2022
- *Nouvelle histoire de la danse en occident*, Collectif, Seuil, 2020
- *Histoire de la mode*, GRUMBACH Didier ?? Edition du regard, 2017
- *Danser la rue*, ROLAND Pascal, SIZORN Magali, Pu.rouen, 2019

Ouvrages jeunesse, tout âge

- *Acrobaties*, DEVERNAY Laëtitia, La Joie de lire, 2021
- *Alfred n'aime pas la mode*, BOUCHARD André, Seuil Jeunesse, 2022
- *Art'bracadabra*, GARNIER Raphaël, Éditions Amaterra 2018
- *Canis Lupus*, DUFFAUT Nicolas, Éditions Chocolat ! Jeunesse, 2022
- *Diane et le ballet*, LOZANO Luciano, Les éditions des Éléphants 2021
- *La Foire aux contes*, DUPIN Olivier, Duchesne Séverine, Éditions NordSud, 2022
- *Piet Mondrian*, CURTIL Sophie, Éditions du Centre Pompidou, Collection L'art en jeu, 2022
- *Sacha, La colère du Graou*, De MOTÉ Alexandre / PASSERON Joëlle, Glénat Jeunesse, 2022
- *Rudolf Noureev*, SANCHEZ VEGARA Maria Isabel, AROSIO Eleonora, Kimane – Petits & Grand, 2022



Stylisme de Salomé Poloudenny pour l'album *Room With A View (InFiné)*. →
Musique Rone, direction mouvement (LA)HORDE, Ballet national de Marseille, 2020.
© BNM / Boris Camaca - direction image Alice Gavin, artiste associée au Ballet national de Marseille (2019-2021)



3. Sitographie

<https://www.ballet-de-marseille.com/fr/biographie>

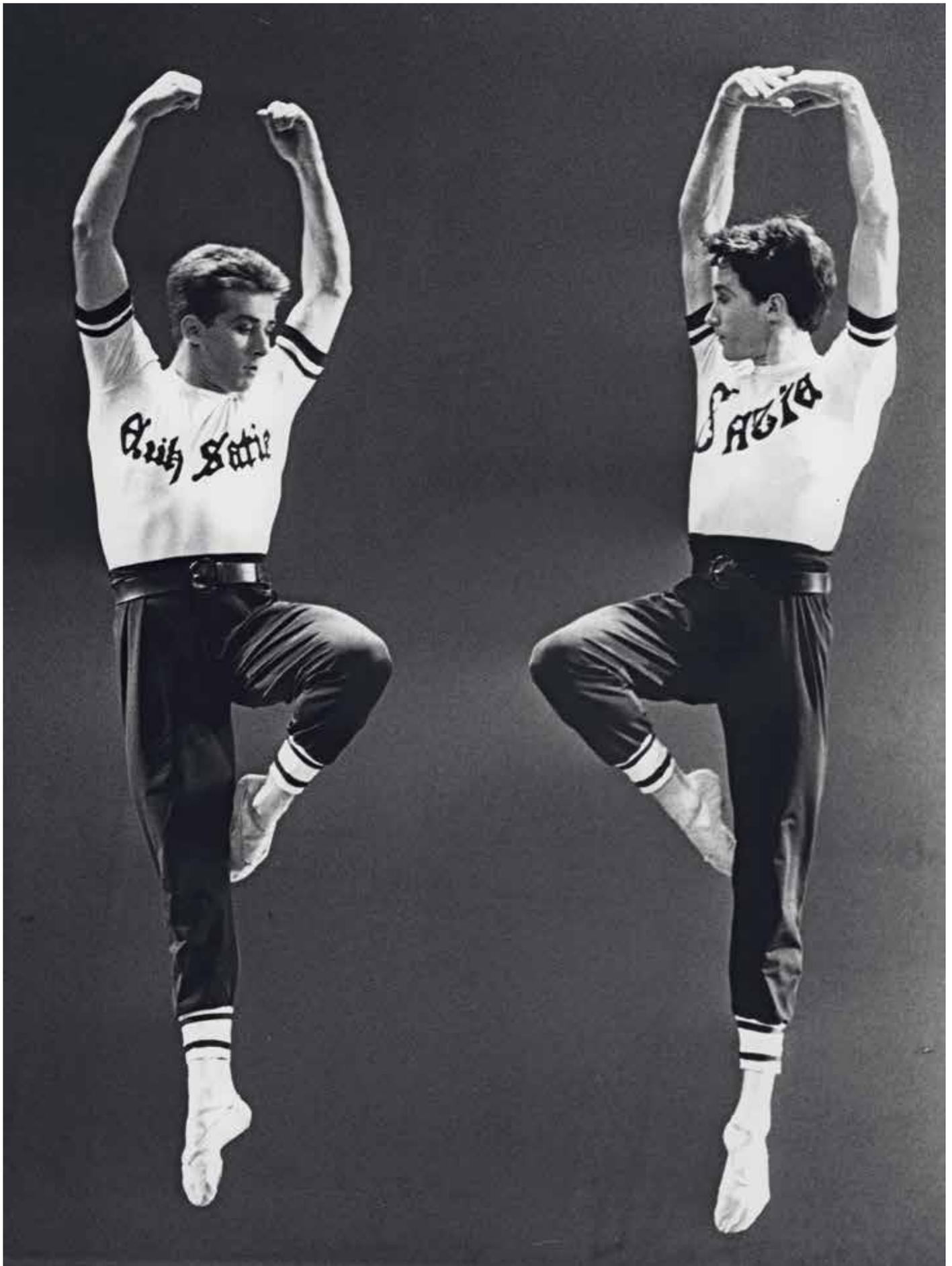
<https://www.ballet-de-marseille.com/fr/>

<https://www.numeridanse.tv>

4. Consultation, recherche documentaire sur demande et réservation

Le centre de documentation du CNCS possède un fonds spécialisé : histoire générale des arts et des métiers du spectacle, mode, costumes de scène et textiles et artisanat... Ouvert sur demande en fonction des disponibilités des chargés de médiation. **Renseignements : pedagogie@cncs.fr**





Costumes de Gianni Versace portés par Jean-Pierre Aviotte et Jan Broeckx, dans *Tout Satie*.
Chorégraphie de Roland Petit. Ballet national de Marseille, 1988. Coll. BNM
© Archive BNM / Christian Dresse

5. OUTILS ET OFFRES DE MÉDIATION

1. Outils de médiation

- *Livret-jeu*
- *Malle pédagogique*
- *FALC*
- *Transcription en braille et en caractères agrandis*
- *Livret d'aide à la visite*
- *Audioguide*
- *Audioguide avec clavier spécifique ultra-contrasté, prise jack et boucle à induction*
- *Tablette tactile*
- *Visite et atelier interprétés en LSF sur demande*

Des outils réalisés en partie grâce au mécénat de la Fondation EDF et notamment en partenariat avec l'Institut de jeunes aveugles Les Charmettes - Voir Ensemble - Yzeure

A retrouver sur www.cncs.fr

2. Diffusion de films dans l'exposition

Des images et extraits de vidéos sont diffusés dans les salles de l'exposition et dans les auditoriums au rez-de-chaussée.

Des projections spéciales peuvent être proposées pour les groupes (sur réservation et selon disponibilité, tarif pour l'occupation d'une salle dans la limite de 2 heures, 30€)

Programme des vidéos diffusées en continu de 10h à 17h30 à l'auditorium du CNCS pendant l'exposition *DANSER L'IMAGE* (Accès libre) :

- **NOVACIERIES**
Un Court métrage de (LA) HORDE – BRUTTI / DEBROUWER / HAREL et Celine Signoret
Durée : 16'43»
Année de production : 2015
- **THE MASTER'S TOOLS**
Conception, chorégraphie : (LA) HORDE – BRUTTI / DEBROUWER / HAREL
Durée : 18'25»
Année de production : 2017
- **TO DA BONE**
Un film documentaire de Laure Boyer, Edouard Mailaender
Durée : 26'
Année de production : 2018
- **CULTES**
Un Court métrage de (LA) HORDE – BRUTTI / DEBROUWER / HAREL
Durée : 15'32»
Année de production : 2019

- **ROOM WITH A VIEW**
Un clip de Rone & (LA)HORDE x Ballet National de Marseille
Durée : 4'33»
Année de production : 2020
Filmé au théâtre du Châtelet, Paris

- **DOWNLOAD AND RUN ZOOM**
Conception : Tonifilm x (LA) HORDE – BRUTTI / DEBROUWER / HAREL
avec Lucinda Childs
Durée : 17'27»
Année de production : 2021

- **GHOSTS**
Un film court de (LA)HORDE – BRUTTI / DEBROUWER / HAREL
Durée : 8'12»
Année de production : 2022

3. Offres pour les groupes constitués

Le CNCS propose des offres de visites et d'ateliers de pratique artistique pour les groupes constitués, scolaires, péri et extra scolaires, en situation de handicap, champ social, associations, etc.

Retrouvez le détail des offres adaptées par niveau et type de public sur www.cncs.fr

- *Fiche 3-6 ans / maternelle*
- *Fiche 6-11 ans / élémentaire*
- *Fiche 11-15 ans / collège*
- *Fiche dès 15 ans / lycée*
- *Fiche post bac*
- *Fiche accueil de loisirs*
- *Fiche champ social*
- *Fiche handicap*
- *Fiche petite enfance*

UN PROJET AU CNCS AUTOUR DE L'ÉVEIL, DE L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ?

Nous sommes à votre écoute pour toutes propositions de parcours et de formations spécifiques sur demande : pedagogie@cncs.fr, mediation@cncs.fr

Le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les enfants à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. Il est l'ensemble des connaissances acquises par l'enfant, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Et aussi...Événements, conférences, visites et ateliers tout public sont proposés durant toute l'exposition.

SURVEILLEZ LE PROGRAMME !



centre
national
du costume
de scène

Quartier Villars
Route de Montilly
03000 Moulins
Tél. 04 70 20 76 20
accueil@cncs.fr
www.cncs.fr



#Danserlimage

CONTACTS, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Médiation public scolaire : Sandra Julien, pedagogie@cncs.fr

Médiation non scolaire (extra-scolaire, handicap, champ social, famille...) : Jean-Baptiste Le-blond, mediation@cncs.fr

Professeur relais de l'Éducation Nationale :

Réservations : groupes@cncs.fr ou par téléphone : 04 70 20 79 74
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h



Légende de couverture : Affiche verticale DANSER L'IMAGE. Le Ballet national de Marseille direction(LA)HORDE, Centre national du costume de scène, Moulins, 2022
Costumes de Christian Bérard portés par Myrto Georgiadi et Yoshiko Kinoshita pour le rôle des sœurs siamoises dans *Les Forains*. Chorégraphie de Roland Petit, 1945. Ballet national de Marseille, 1982.
© Harley Weir - direction image Alice Gavin, artiste associée au BNM (2019-2021)

Soutenu par



en partenariat avec



Laboratoire
National
de la Danse

