

Fiche ressources

Exposition *Couturiers de la danse* Collèges - lycées

Un projet au CNCS ? Nous sommes à votre écoute pour toutes propositions de parcours et de formations spécifiques sur demande : pedagogie@cncs.fr

Exposition du 20 novembre 2019 au 1er novembre 2020

Plus que tout autre le XXe siècle aura été celui de la danse. Différents courant se sont succédés, s'opposant parfois, se répondant aussi. Très tôt les couturiers vont s'intéresser à la danse dans un même élan : Gabrielle Chanel, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld...

PISTES PÉDAGOGIQUES

Pour préparer et prolonger sa visite

Un parcours d'éducation artistique et culturelle : rendre les enfants acteurs de leur visite

RENCONTRER

- 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 de son territoire

CONNAÎTRE

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement 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

- 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

Activité en classe !

- La création de costumes en papier à positionner sur des poupées ou silhouette en carton peuvent accompagner une mise en situation de ce vocabulaire.
- Visite virtuelle de la *Collection Noureev*. Plus d'information www.cncs.fr/collection-noureev

> Pendant la visite : la danse, les couturiers et les costumiers

Danse et costume

- Quel est le thème de l'exposition ?
- Qu'est-ce que l'Opéra ? Le ballet ? L'Opéra national de Paris ? La haute couture ?
- Les couturiers et les costumiers de l'exposition : définition et différence
- Le vocabulaire de la danse (corps de ballet, pas de deux, solo, porté, chorégraphie, petit rat, etc.) et du costume de danse (académique, tutu, justaucorps, chausson, etc.).
- Les différents types de costumes de danse.
- Costume contraignant ou costume seconde peau : se mouvoir avec ou sans costumes et accessoires (contraintes, induction, liberté des mouvements).
- Les stéréotypes dans les costumes de danse : « masculin » « féminin »
- Art, technique et spécificité des costumes de danse.
- Danse traditionnelle, classique, moderne, contemporaine.
- Le métier de danseur : du petit rat à l'étoile (Marie-Claude Pietragalla, Rudolf Noureev, Patrick Dupont, Marie-Agnès Gillot)
- Comment écrire la danse, noter et garder une trace du mouvement ? Le rapport avec l'écriture de la musique ?
- Le corps en question dans la danse : points de vue scientifique, biologique, artistique, sportif... L'expression corporelle, danse ou sport ?
- L'interprétation dansée d'un texte littéraire, la transformation d'une histoire en ballet (*Cendrillon*).

Mode et haute couture

- L'influence de la danse sur la mode et le vêtement « de ville ».
- Histoire des grands noms de la mode : Poiret, Chanel, Saint-Laurent, Dior, Lacroix, Gaultier, Versace, Balmain...
- Les défilés-spectacles.

Art et création

- Danse et arts plastiques : Poussin (le Triomphe de Pan), Gauguin (Upa-upa, la danse du feu), Degas (danseuses à la barre etc.) ...
- Danse et sculpture : Carpeaux (La Danse), Degas (La petite danseuse).
- Art total, danse et performance.

Visite libre de la *Collection Noureev* (Directeur de la danse à l'Opéra en 1980).

Quelques références littéraires pour les plus grands

- Transformer la matière parlée en matière dansée (Alice Godefroy : *Danse et poésie : le pli du mouvement dans l'écriture*).
- Comment transmettre le mouvement textuel : Jane Moppin et son travail et son travail à partir de Rainer Maria Rilke et Virginia Wolf.
- Le motif littéraire du bal : Mme de Lafayette (*La princesse de Clèves*), Perrault (*Cendrillon*), Flaubert (*Madame Bovary*), Paupassant (*La parrure*), Tolstoï (*Anna Karénine*), etc.
- Danser au théâtre : Shakespeare (*Roméo et Juliette*), Beckett (*En attendant Godot*) etc.
- Le rythme de la poétique et le rythme du corps (par exemple Baudelaire, *Un serpent qui danse*). Comment incarner l'élan du danseur dans l'écriture (voir R. Walseur).
- *Danseur*, roman de Coluüm Mac Cann inspiré de la vie de Nourev

OFFRES PÉDAGOGIQUES

Groupes scolaires

VISITES

Créneaux horaires disponibles pour chaque visite : tous les jours

10h / 11h30 / 12h45 / 14h / 15h15 / 16h30

Nous vous invitons à prévoir au minimum 30 minutes supplémentaires aux durées des prestations choisies, pour prolonger librement la visite, revoir des costumes, réaliser des photographies ou toute autre activité complémentaire.

Exposition Couturiers de la danse, salle 1, « Réinventer les formes ».

© CNCS/Jean-Marc Teissonnier.

EN AUTONOMIE

Visite Libre

Sous la responsabilité des personnes encadrant le groupe.

AVEC UN GUIDE-MÉDIATEUR

Durée 1h

Interventions ludiques, artistiques et approche des matériaux textiles ponctuent les parcours pour une découverte active des expositions. Il est possible d'axer la visite sur une série de costumes en particulier, un thème de l'exposition, ou encore de l'adapter selon la demande et les projets de la structure.

ZOOM SUR ...

Visite conférence

Sur les liens entre la danse et la littérature ou l'interprétation

Visite guidée découverte

Parcours de découverte de l'exposition. Toutes les œuvres ne sont pas commentées, selon l'âge des enfants et les thématiques présentées.

ATELIERS PRATIQUES ARTISITIQUES

Ateliers d'arts plastiques et textiles

Tous les jours à 10h15 / 12h / 13h45 / 15h30

Encadrés par des intervenants professionnels. Travail collectif par petits groupes, matériel d'activité fourni (prévoir un contenant, sac carton... pour rapporter le cas échéant les productions réalisées) – **Durée 1h30.**

Costume de Sylvie Skinazi pour *Les Prophètes*, chorégraphie de Daniel Larrieu. Création, Biennale Internationale de la Danse de Lyon, 1990. © CNCS / Florent Giffard

Costume de Jérôme Kaplan pour *Casse-Noisette Circus*, chorégraphie de Jean Christophe Maillot. Les Ballets de Monte-Carlo, 1999. Prêt Les Ballets de Monte-Carlo. © CNCS / Florent Giffard

• Dansez les lignes ! 11-15 ans

Les lignes, le mouvement, les silhouettes des corps, les décors et les costumes motivent la création de costumes réalisés sur des petits mannequins à échelle réduite. L'atelier met en jeu pliages, plissés, volutes et tissages à partir de papier.

• Costume ou décor ? Dès 15 ans

Fond et forme, positif et négatif, lignes, matières et mots se mêlent pour la réalisation d'un grand « costume-décor » animé. L'atelier convie jeux graphiques, effets de matières, illusions d'optique et transparence dans une composition faite de dessins de costumes, d'écriture et de plissés de matières.

• Croquons la danse ! Dès 15 ans

Croquis d'observation à partir des costumes exposés : corps et mouvement en noir et blanc.

ATELIERS SPECTACLE VIVANT

• Danse, du volume au mouvement Dès 3 ans

Jeux d'improvisations, d'expression corporelle à partir de tissus et de costumes pour définir des volumes, un espace, une énergie et se construire un nouveau langage dansé.

Les lundis 10h / 12h / 13h45 – les jeudis 10h / 12h – les vendredis 10h.

• **Atelier musiques de ballets** Dès 3 ans

Écoute et pratique d'instruments inspirées de musiques des ballets du XXe siècle.

Les mardis 10h – les jeudis et les vendredis 10h (semaines paires uniquement).

Costume de Christian Lacroix pour Les Anges ternis, chorégraphie de Karole Armitage. Création mondiale, Opéra national de Paris, 1987.
© CNCS/Florent Giffard

LES TARIFS

Pour 30 personnes maximum.
Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d'1 pour 8).

- Visites guidées : 80 €
- Visite en autonomie : 3 € / personne (à partir de 10 personnes), 2 € / personne en période d'inter-exposition.
- Forfait visite guidée + atelier (2h30) : 160 €
- Atelier seul : 100 €
- Projets spécifiques : nous consulter

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Réservation obligatoire pour toutes les activités

En ligne : fiche d'inscription sur www.cncs.fr

Par téléphone : 04 70 20 79 74 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

Par email : groupes@cncs.fr

Lors de la prise de contact, merci de communiquer :

- Nom, adresse et téléphone de l'établissement
- Adresse de facturation, si différente de celle de l'établissement
- Nom et coordonnées, téléphone et email de la personne référente
- Âge et/ou niveau scolaire, typologie du groupe
- Nombre d'élèves et d'accompagnateurs
- Dates et créneaux possibles de venue (plusieurs choix)
- Prestation souhaitée (merci de nous communiquer le choix des ateliers et thématiques de visites)
- Indiquer tout cas particulier (projet, dispositif d'accueil spécifique, questionnaires...).

Le déroulé des visites guidées et des ateliers se fera dans le respect des normes sanitaires en cours, plus d'informations www.cncs.fr

Costume d'Olivier Rousteing / Balmain pour Renaissance, chorégraphie de Sébastien Bertaud. Opéra national de Paris, 2017. © Laurent Philippe