

centre
national
du costume
de scène

Exposition
du 3 octobre 2015
au 6 mars 2016

Angelin. Prejocai

Costumes de
danse

Dossier pédagogique

à l'attention des enseignants, des animateurs et des éducateurs

Angelin Preljocaj, costumes de danse

L'exposition : une typologie des collaborations

Le CNCS célèbre les 30 ans du Ballet Preljocaj par une exposition unique. Une déambulation imaginée par la scénographe Constance Guisset, parmi les ballets les plus emblématiques créés par le chorégraphe.

Véritable fil conducteur entre ses différentes créations, les nombreuses collaborations artistiques avec des écrivains, dessinateurs, plasticiens, compositeurs et musiciens, couturiers ou vidéastes, servent de fil rouge à l'exposition, à travers notamment :

- la haute couture : *Blanche Neige*, costumes de Jean Paul Gaultier, *Les Nuits*, costumes d'Azzedine Alaïa, *Parade* et *Le Parc*, costumes d'Hervé Pierre...

- les arts plastiques : *Roméo et Juliette* décors et costumes d'Enki Bilal, *Parade*, décors d'Aki Kuroda, *Les 4 saisons...*, scénographie de Fabrice Hyber, *Siddharta*, scénographie de Claude Lévêque, *Les Nuits*, scénographie de Constance Guisset...

- la musique : *Helikopter* de Karlheinz Stockhausen, *Les Nuits* de Natacha Atlas, *Suivront mille ans de calme* de Laurent Garnier...

Une scénographie enrichie par des vidéos sur grand écran

Chaque vitrine expose un ballet d'Angelin Preljocaj. Présentés sur des mannequins d'un côté, les costumes s'animent sur des vidéos de l'autre côté. Constance Guisset, la scénographe de l'exposition, a créé un parallèle entre les costumes et la vidéo qui est assuré par un jeu de lumière mettant en valeur les détails du costume. L'exposition bénéficie d'un apport audiovisuel très important puisqu'en parallèle de ses créations chorégraphiques, Angelin Preljocaj réalise ou collabore avec plusieurs réalisateurs, une captation cinématographique de ses pièces : *Blanche Neige* en 2009, *Pavillon Noir* avec Pierre Coulibeuf en 2006, *Eldorado* avec Olivier Assayas en 2007... Il a par ailleurs signé le film publicitaire pour Air France *L'Envol* (2011), qui reprend le final de la chorégraphie du *Parc*.

Une profusion de costumes, d'interviews filmées, d'extraits de ballets et de photographies qui révèlent la créativité des trois décennies de carrière d'Angelin Preljocaj, viendra compléter ce parcours inédit.

Parcours de l'exposition

Salles 1 & 2

Les premières salles présentent Angelin Preljocaj, son parcours, le Pavillon Noir à Aix-en-Provence, ses collaborations artistiques ainsi qu'une typologie des costumes portés par les danseurs lors de ses créations.

Dans cette typologie, quatre thèmes sont abordés : la féminité, la masculinité, l'animalité et la corporalité.

Salle 3

Roméo et Juliette d'Angelin Preljocaj, musique de Serge Prokofiev, décors et costumes d'Enki Bilal et Fred Sathal pour la reprise de 1996. Commande de l'Opéra de Lyon, 1990 et re-création à Aix-en-Provence, 1996.

En 1990, Angelin Preljocaj reçoit sa première commande d'une institution théâtrale, le Lyon Opéra Ballet : *Roméo et Juliette* d'après Shakespeare. Fan de bandes dessinées, il demande à Enki Bilal de réaliser décors et costumes. Pour cette première collaboration, l'artiste propose une atmosphère fantastique, inquiétante en phase avec la vision artistique du chorégraphe. A travers les costumes, les deux familles se distinguent : les Montaigu, dans une

fragilité sociale et humaine, sont des rescapés sans abris, tandis que les Capulet, représentant le pouvoir, symbolisent l'ordre et la violence. Cette version lance le chorégraphe sur le devant de la scène en France et à l'étranger avec de nombreuses tournées. En 1996, ce ballet est inscrit au répertoire de la Compagnie avec une reprise des costumes par Fred Sathal.

Photo de scène, *Roméo et Juliette*, Ballet Preljocaj, Thomas Michaux et Céline Galli, 1996
© J.C. Carbone

Salle 4

Parade d'Angelin Preljocaj, musique d'Erik Satie, décors d'Aki Kuroda, costumes d'Hervé Pierre. Opéra national de Paris-Palais Garnier, 1993.

En 1993, à l'Opéra de Paris, Angelin Preljocaj rend hommage aux Ballets Russes de Serge Diaghilev en proposant **Parade, le Spectre de la rose et Noces**.

Pour le ballet **Parade**, le décor d'Aki Kuroda est basé sur des toiles peintes en pointillé noir et blanc avec, en avant-scène, une grande arche rouge marquant l'entrée des artistes. Monsieur Loyal armé d'un portevoix et interprété par le chorégraphe, arbore un habit queue-de-pie à grands carreaux. Au total quatorze danseurs déambulent en collants académiques aux couleurs éclatantes et grimés à l'effigie de super-héros de bandes dessinées américaines ; en costumes de velours peint rayé ; en maillots de bain du début du XXe siècle ou en tutus aux formes géométriques.

L'ensemble est empreint de clins d'œil à la mode des années 1920, aux ambiances de foires, de music-hall et de cirque, seules références à l'œuvre originale.

Salle 5

Le Parc d'Angelin Preljocaj, musique de Mozart, création sonore de Goran Vejvoda, décors de Thierry Leproust, costumes d'Hervé Pierre. Commande de l'Opéra national de Paris, 1994.

Le Parc est un ballet qui s'inspire des relations galantes des XVIIe et XVIIIe siècles. Angelin Preljocaj imagine une chorégraphie du discours amoureux et de ses codes dans le cadre bucolique d'un jardin à la française. Le couturier Hervé Pierre choisit des rééditions de tissus de cette époque pour la confection d'habits à la française et de robes à paniers conférant ainsi au ballet une esthétique historique, élégante et raffinée. Le chorégraphe réussit à tirer parti du volume et des contraintes évidentes de ces costumes pour construire sa chorégraphie. **Le Parc** connaît un très vif succès dès les premières représentations. Il est toujours toujours au répertoire de l'Opéra de Paris.

Photo de scène, *Le Parc*, Isabelle Guérin, danseuse étoile, rôle principal, ONP, 1994
© Ch. Lieber

Salle 6

Les 4 saisons... d'Angelin Preljocaj, musique d'Antonio Vivaldi, scénographie et costumes « POF » de Fabrice Hyber,

costumes d'Angelin Preljocaj assisté de Claudine Duranti. Festival Montpellier Danse, 2005.

Angelin Preljocaj choisit de fêter le 20e anniversaire de sa compagnie avec une pièce éponyme de l'œuvre de Vivaldi **Les Quatre saisons**. Le plasticien Fabrice Hyber assure la « chaosgraphie » en créant un décor de ciel avec des éléments météorologiques correspondant aux quatre saisons (pluie, nuage, soleil, vent). Suspendus, ils se décrochent, tombent sur la scène et deviennent des accessoires dont s'emparent les danseurs.

Fabrice Hyber s'intéresse ainsi au détournement des fonctions premières d'objets du quotidien en créant des « POF », prototypes d'objets en fonctionnement. Au milieu de ce décor, déambulent des personnages étranges et sympathiques tel le hérisson, revêtu intégralement de pics pointus en plastazote ou bien le POF « Homme-éponge », créé à partir de véritables éponges fixées sur un collant académique. C'est un ballet inventif combinant le classicisme de la musique, la modernité de la danse et l'intervention ludique et hétéroclite de Fabrice Hyber.

Photo de scène, *Les 4 saisons...*, Ballet Preljocaj, 2005 © L. Philippe

Salles 7 & 8

Ces salles proposent des making-off de la création des ballets et des costumes d'Angelin Preljocaj, des répétitions ponctuées d'interviews du chorégraphe et des costumiers des huit ballets présentés dans l'exposition.

Salle 9

Blanche Neige d'Angelin Preljocaj, musique de Gustav Mahler, décors de Thierry Leproust, costumes de Jean Paul Gaultier. Biennale de la danse de Lyon, 2008.

En 2008, Angelin Preljocaj choisit d'adapter le conte des frères Grimm **Blanche-Neige**. Il réunit tous ses danseurs et demande au célèbre couturier Jean Paul Gaultier de créer les costumes. Lors de leur rencontre, le chorégraphe expose sa vision dramaturgique du ballet pendant que le créateur de mode dessine ses premiers croquis. Le couturier est face à une question importante : comment le costume peut-il aller vers la danse ? Comment peut-il l'amplifier ? Les essayages ont lieu au Pavillon Noir. Les costumes sont retouchés directement sur les danseurs et parfois modifiés entièrement selon l'évolution de la chorégraphie.

Salle 10

Siddharta d'Angelin Preljocaj, musique de Bruno Mantovani, scénographie de Claude Lévêque, costumes d'Olivier Bériot. Opéra national de Paris, 2010.

En 2010, Angelin Preljocaj s'inspire du roman d'Hermann Hesse : *Siddharta*. En quête d'absolu et de mystique, le chorégraphe invite le spectateur à suivre le parcours initiatique de Bouddha en explorant les thèmes du dépassement, de l'épreuve et du sacrifice. Le costumier joue sur la dualité des couleurs et des styles dès les premiers tableaux. Sous une énorme boule métallique, planète noire ou encensoir gigantesque, vêtus d'un académique noir, sans visage, des danseurs en casque de moto, se meuvent de manière désordonnée, symbolisant la mort. Ils s'opposent au corps éthéré de l'Éveil, figure féminine en tutu de voile immaculé qui attire le jeune homme sur la voie de la sagesse.

Salle 11

Suivront mille ans de calme d'Angelin Preljocaj, musique de Laurent Garnier, scénographie de Subodh Gupta, costumes d'Igor Chapurin. Théâtre du Bolchoï, Moscou, 2010.

En 2010, Angelin Preljocaj est l'invité du Bolchoï. Il adapte le thème de *l'Apocalypse selon St Jean* en réunissant dix danseurs du Bolchoï et onze artistes de sa compagnie. Les artistes évoluent dans un décor inquiétant, animé par des accessoires évoquant le monde du travail, l'esclavage ou bien la censure religieuse sur une musique « chaotique et sombre ». Igor Chapurin, couturier russe, imagine des tuniques courtes, des shorts plissés, des bodys de jersey drapé, en soie ou coton selon un jeu savant de lignes épurées et aériennes, permettant ainsi une totale liberté aux corps et à l'expression de leurs mouvements, rapides et vifs. Ce ballet électrique bouscule la scène du Bolchoï en décrivant une fresque chaotique de l'humanité teintée d'une certaine violence révolutionnaire.

Photo de scène, *Suivront mille ans de calme*, Ballet Preljocaj, groupe des « chicken » 2010 © J.C. Carbonne

Salle 12

Les Nuits d'Angelin Preljocaj, musique de Natacha Atlas, Samy Bishai et 79D, scénographie de Constance Guisset, costumes d'Azzedine Alaïa. Création pour le Ballet Preljocaj, 2013.

Pour cette 48e création, Angelin Preljocaj s'inspire des

contes des *Mille et une nuits*, en traduisant sur scène les sensations qu'il a éprouvées à la lecture de l'œuvre. Aussi, le personnage de Shéhérazade devient-il le prétexte à interroger la place de la femme dans la société. Pour les costumes, le couturier sollicite le couturier Azzedine Alaïa. Sa maîtrise parfaite du corps, sublimé par des coupes savantes, lui permet de s'adapter aux contraintes inhérentes à la danse tout en mettant à l'honneur la féminité et la virilité de la chorégraphie. Avec *Les Nuits*, le chorégraphe livre sa version orientale des contes par touches, « comme un peintre impressionniste » et évoque une véritable ode à l'érotisme grâce au travail commun de tous ces artistes.

Photo de scène, *Les Nuits*, Ballet Preljocaj, 2013 © L. Philippe

Salle 13

Helikopter d'Angelin Preljocaj, musique de Karlheinz Stockhausen interprétée par le Quatuor Arditti, costumes de Sylvie Meyniel. Commande de la Biennale de danse Val-de-Marne, 2001.

Avec ce spectacle, Angelin Preljocaj s'oriente vers de nouvelles compositions plus abstraites sur des partitions intrigantes de Karlheinz Stockhausen. Au son d'enregistrements de turbines d'hélicoptères, six danseurs sont pris dans un phénomène d'aspiration les élevant et leur faisant réaliser des rotations et des mouvements circulaires à l'image des pales de l'appareil. Le ballet confronte ainsi les corps au volume sonore et aux projections vidéo conçues par Holger Förterer. Angelin Preljocaj réussit son pari de s'approcher du rêve du compositeur ; traduire visuellement la musique par la danse afin que l'homme puisse la percevoir.

Dans cette dernière salle, le visiteur peut expérimenter le dispositif interactif élaboré par Holger Förterer. La projection au sol réagit aux mouvements du visiteur, comme à la danse pendant le spectacle : les volutes s'animent et évoluent en fonction des pas effectués. Le visiteur peut ainsi achever son parcours en se mettant dans la peau d'un danseur du Ballet Preljocaj et en reproduisant la chorégraphie projetée face à lui ou en inventant ses danses rêvées.

Commissariat de l'exposition et direction artistique

Angelin Preljocaj - Chorégraphe et directeur artistique du Ballet Preljocaj

Né en France en 1957, de parents albanais, Angelin Preljocaj débute des études de danse classique avant de se tourner vers la danse contemporaine auprès de Karin Waehner. En 1980, il part pour New York afin de travailler avec Zena Rommett et Merce Cunningham, puis continue ses études en France auprès de la chorégraphe américaine Viola Farber et du français Quentin Rouillier. Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu'à la création de sa propre compagnie en décembre 1984. Il a chorégraphié depuis une cinquantaine de pièces et reçu plusieurs reconnaissances parmi lesquelles le « Grand Prix National de la danse » décerné par le Ministère de la Culture en 1992. Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes, c'est le cas notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet et du Ballet de l'Opéra national de Paris. Aujourd'hui, le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse dont Angelin Preljocaj est le directeur artistique.

Constance Guisset - Scénographe

Née en 1976, Constance Guisset vit et travaille à Paris. Après des études à l'ESSEC et à Sciences Po Paris, puis une année au Parlement de Tokyo, elle choisit de se tourner vers la création. Diplômée en 2007 de l'ENSCI – Les Ateliers, elle fonde son studio la même année. Elle obtient rapidement différentes reconnaissances telles que le « Grand Prix » du Design de la Ville de Paris en 2008, le « Prix du Public » à la Design Parade de la Villa Noailles en 2009. Son travail s'articule notamment autour d'une réflexion sur l'illusion visuelle et la surprise. Constance Guisset a réalisé plusieurs scénographies, dont celles du solo dansé *Le funambule* (2009) et du ballet *Les Nuits* (2013) d'Angelin Preljocaj.

Delphine Pinasa - Directrice du CNCS

Delphine Pinasa est directrice et conservateur du CNCS. Historienne de l'art, spécialiste du costume de scène, elle a travaillé au Victoria and Albert Museum à Londres, au ministère de la Culture et de la Communication, puis à l'Opéra national de Paris de 1993 à 2005, où elle a notamment été responsable du fonds muséographique des costumes, puis chef du service Patrimoine Costumes de ce théâtre à partir de 2001.

Delphine Pinasa a participé à l'ouverture du CNCS en tant que Directrice déléguée de 2006 à 2011. Elle a été commissaire de nombreuses expositions en France et à l'étranger et a publié plusieurs ouvrages, en relation avec ces expositions sur l'histoire des costumes de scène.

30 ans du Ballet Preljocaj

Créée en décembre 1984, la Compagnie Preljocaj devient Centre Chorégraphique National de Champigny-sur-Marne et du Val-de-Marne en 1989. En 1996, accueillie à la Cité du Livre à Aix-en-Provence, elle devient Ballet Preljocaj – Centre Chorégraphique National de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Communauté du Pays d'Aix et de la Ville d'Aix-en-Provence.

Une renommée internationale

Le Ballet Preljocaj est aujourd'hui constitué de vingt-quatre danseurs permanents et propose plus de cent représentations par an en France comme à l'étranger. Depuis la création de sa compagnie, Angelin Preljocaj a conçu une cinquantaine de chorégraphies, du solo aux grandes formes.

Une implantation locale

Outre la diffusion de ses pièces dans le monde entier, le Ballet Preljocaj multiplie les actions de proximité à Aix-en-Provence et dans la région afin de faire découvrir la danse au plus grand nombre : lectures, vidéodanse, répétitions publiques, stages et ateliers de pratique, interventions dansées dans l'espace urbain... un dispositif complet a été mis en place pour permettre au public de voir la danse autrement.

2006 : l'ouverture d'un lieu pour la danse à Aix-en-Provence

En octobre 2006, le Ballet Preljocaj a investi son nouveau lieu conçu par l'architecte Rudy Ricciotti : le Pavillon Noir est le premier centre de production construit pour l'activité qu'il abrite où les artistes peuvent mener leur processus de création en intégralité, du travail en studio à la représentation sur scène. Dans son Théâtre et ses quatre studios, des rencontres et des spectacles de danse sont proposés toute l'année : ceux d'Angelin Preljocaj et de compagnies invitées.

Le Pavillon Noir, R. Ricciotti, Aix-en-Provence © J.C. Carbonne

Petite histoire de la danse

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.

Ballet royal de la Nuit, anonyme, 1653

Le ballet romantique

Le ballet romantique, dit « ballet blanc », est représenté par ses gracieuses ballerines, tout de blanc vêtues. Toujours plus légère et aérienne, la danse se peuple d'êtres imaginaires, déesses appelées sylphides, Willis, ombres et fantômes, incarnés par des femmes. En 1832, Maria Taglioni est considérée comme la première danseuse romantique à porter un tutu et des pointes.

La Sylphide, Filippo Taglioni 1832

Giselle, Jean Coralli 1841

La danse académique

La danse académique est un ensemble de mouvements de danse codifiés, classés et utilisés dans l'enseignement chorégraphique. Le danseur devient l'appui de sa partenaire. Dans les « portés », il doit la soulever de plus en plus haut. Ainsi naît le pas de deux qui permet aux hommes de reprendre pied dans le ballet.

La Bayadère, Marius Petipa, 1877

Le Lac des cygnes, Marius Petipa, 1892

Les Ballets Russes

En arrivant à Paris au printemps 1909, les Ballets Russes de Serge Diaghilev renouvellent et redynamisent un art qui tombait en désuétude. Les artistes les plus talentueux d'Europe, peintres, poètes, compositeurs et danseurs vont collaborer pour réaliser des spectacles avec des couleurs chatoyantes et des décors originaux.

Shéhérazade, Michel Fokine 1910

Pétrouchka, Michel Fokine 1911

Le néo-classique

Sous l'impulsion de Serge Lifar, puis de chorégraphes comme Georges Balanchine, Roland Petit, la danse classique évolue pour entrer de plain-pied dans le XXe siècle. A l'Opéra de Paris, Serge Lifar forme une nouvelle génération de danseurs plus athlétiques. Il crée de nouvelles positions, les désaxe, notamment les arabesques, les développés et les dégagés, en les étirant ou en les poussant à l'oblique. On parle de style néo-classique.

Suite en blanc, Serge Lifar, 1943

Le Jeune homme et la mort, Roland Petit, 1946

Le Sacre du printemps, Maurice Béjart, 1959

La danse moderne

La chorégraphie, après une longue période de stagnation, évolue vers des thèmes abstraits en

relation avec la naissance de la danse moderne et de l'art conceptuel à partir des années 1925-1930. La danse moderne, dans sa recherche d'un nouveau mode d'expression par le mouvement, mettra l'accent sur l'aspect formel du geste qui est indissociablement lié à des processus internes (respiration, émotion, motivation, tonicité..). La grande mobilité de la colonne vertébrale ainsi que le nouveau rapport au sol (abandon radical des pointes) distinguent complètement ce style de la danse classique.

La Danse du papillon, Loïe Fuller, 1897

Night Journey, Martha Graham, 1947

Le Ballet triadique, Oscar Schlemmer, 1922

Le courant post-moderne

Les années 50 concrétisent la naissance du courant post-moderne caractérisé par une orientation vers l'abstraction liée à la prise en compte de nouveaux modèles scientifiques comme la théorie de la relativité de Merce Cunningham. La chorégraphie introduit des mouvements du quotidien (marcher, courir, s'asseoir sur une chaise...) ainsi que la répétition de gestes ou de séquences (le courant minimaliste de Lucinda Childs).

Summerspace, Merce Cunningham, 1958

Dance, Lucinda Childs, 1964

La danse contemporaine

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...).

Café Müller, Pina Bausch, 1978

May B, Maguy Marin, 1981

Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, Philippe Découflé 1992

So Schnell, Dominique Bagouet, 1990

La peau du monde, Angelin Preljocaj, 1992

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 de la « rue » fonctionne sur le mode du défi et la notion de performance.

Récital, Kafig, 1991

Macadam Macadam, Blanca Li, 1991

The Roots, Accrorap, 2013

Notation chorégraphique : une écriture de la danse

« La danse pour moi ce n'est pas l'art de l'éphémère, c'est juste un art quelque peu amnésique, lui rendre la mémoire c'est lui donner une écriture. La précision et la concision du système Benesh m'ont conforté dans cette idée de faire entrer dans les murs de la danse la notion de conservation des œuvres chorégraphiques par l'écriture ».

Angelin Preljocaj

La notation chorégraphique se définit comme une écriture de la danse, un ensemble organisé de signes indiquant les mouvements du corps dans l'espace. On peut la comparer au solfège pour la musique. Elle permet de conserver la mémoire des chorégraphes et de les reprendre de manière précise. La notation complète par ailleurs la captation vidéo des œuvres apportant une précision dans les gestes et dans les sensations, sans pour autant figer la chorégraphie.

Traditionnellement, l'enseignement et la transmission de la danse relèvent de l'oral, passant de maître à élève et de chorégraphe à danseur depuis plusieurs siècles. Les premiers systèmes de notation apparaissent dès le XVe siècle. Puis, Pierre Beauchamps, maître de ballet sous Louis XIV, commence à établir une codification de la danse, mise au point au début du XVIIIe siècle par Raoul-Auger Feuillet dans un traité marquant officiellement la naissance de l'écriture de la danse. Depuis, plusieurs systèmes coexistent. Les plus utilisés sont la notation Laban créée en 1928 en Allemagne par Rudolph Laban et la notation Benesh créée en 1955 à Londres par Rudolf Benesh.

Aujourd'hui le Ballet Preljocaj est l'une des seules compagnies françaises à utiliser la notation chorégraphique. Dany Levêque intègre la compagnie en 1992 comme chorélogue auprès d'Angelin Preljocaj. Formée à Londres, elle maîtrise la technique d'écriture Benesh et consigne les pièces au cours

des répétitions. Elle participe ensuite à leur reprise auprès de nouveaux danseurs au sein du Ballet, ou à l'étranger auprès de troupes qui remontent les ballets du chorégraphe assurant ainsi la transmission et la mémoire du répertoire de la Compagnie.

La notation Benesh permet de noter l'ensemble d'une chorégraphie y compris les détails comme la direction des yeux, la position des doigts.... Cependant pour être efficace, l'écriture doit être la plus directe, la plus simple possible.

On y retrouve : la direction du corps du (ou des) danseurs, ses (leurs) déplacements dans l'espace.

La portée se lit de bas en haut

La première ligne représente la ligne du sol

La deuxième le niveau des genoux

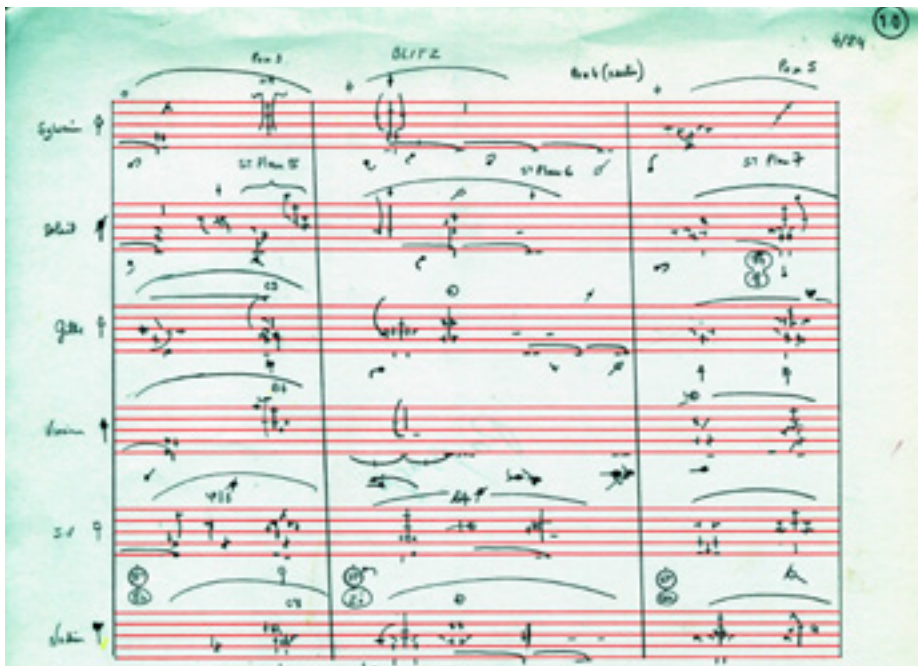
La troisième de la taille

La quatrième des épaules

La cinquième le sommet de la tête.

Il existe une sixième ligne imaginaire, qui est au niveau de la position de la main quand le bras est tendu vers le ciel (perpendiculaire au sol).

Huit à douze heures de travail sont nécessaires pour écrire une minute de danse.

Détail de la notation chorégraphique pour *Paysage après la bataille*, A. Preljocaj, 1997
© Dany Levêque notation Benesh

Pistes de travail et références

Toutes ces références peuvent être abordées avant ou après la visite et l'atelier. D'autres pistes de travail autour du CNCS, de la scène et du costume sont réunies dans les dossiers ressources des expositions précédentes, à voir sur <http://www.cncs.fr>.

Des ressources complémentaires et des activités sont accessibles également à tous sur le site « des ateliers numériques » : <http://crdp-cnsc.ac-clermont.fr/>.

Grands thèmes, œuvres et artistes

- **Autour de la danse** : typologie et histoire de la danse, mémoire et transmission de la danse, écriture et notation chorégraphique (Laban, Benesh), vocabulaire et technique de la danse (placement, improvisation, performance, chorégraphie, temps, espace, énergie)...

- **Collaborations, croisements artistiques et disciplinaires** : danse et littérature (livrets, créations et adaptations, dramaturgie...), danse et musique (M. Cunningham / J. Cage...), Art total (A. Nikolais, O. Schlemmer, Ph. Découfflé...), danse et arts plastiques (T. Brown, L. Childs / S. Le Witt, Cunningham / R. Rauschenberg / Johns / Stella, J. Nadj / M. Barcelo...), danse et design, danse et architecture (Le Pavillon Noir, R. Ricciotti)...

- **Arts plastiques et arts du visuel** : images de danse (photos, vidéos, films), filmer la danse (captation de spectacle, adaptation et créations cinématographiques, film publicitaire – réalisations et collaborations cinématographiques de Preljocaj (*Les Raboteurs* avec Cyril Collard d'après l'œuvre de Gustave Caillebotte en 1988, *Pavillon Noir* avec Pierre Coulibeuf en 2006, *Eldorado / Création Preljocaj* avec Olivier Assayas en 2007) – agrès-objet-décor-scénographie et contraintes, corps et matière, art classique / contemporain, geste-lignes-tracés-mouvements...

- **Costume** : costume de danse, costume et mouvement, costume / vêtement, « non-costume », costume-objet, costume contraignant / déformant...

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

- **Mathématiques et culture scientifique** : centre de gravité, danse et géométrie (placement et déplacement sur scène, R. Laban et la kinésphère, Nijinski : « Le cercle est le mouvement complet, parfait »...), rythme-musique et mathématiques, perspective sur scène, écriture aléatoire...

4 typologies du costume dans les ballets d'Angelin Preljocaj

- Animalité

Animé par sa recherche autour du corps et de l'humanité, Angelin Preljocaj explore la part animale de l'homme. Les costumes d'animaux sont souvent conçus dans une veine réaliste, comme ceux des singes et des ours polaires dans *Paysage après la bataille*, ou le hérisson dans *Les 4 saisons*... L'animalité apparaît aussi sous des formes allégoriques tels les masques de cerfs et d'éléphants dans *Casanova*, ou fantastiques dans *Blanche Neige*. L'incarnation bestiale est parfois figurée par des êtres mutants à l'image des deux personnages de *Centaures*, mi-homme, mi-animal, sorte de demi-dieux.

Ballets : *Blanche Neige* ; *Centaures* ; *Paysage après la bataille* ; *Personne n'épouse les méduses* ; *Les 4 saisons*... ; *Casanova*...

Références en art du visuel : *Peau d'Ane*, Jacques Demy, 1970 (film) ; *La Belle et la Bête*, Jean Cocteau, 1946 (film), séries photographiques d'Eric Poitevin ; la nature morte ; *Danse avec un masque de cerf*, Maraini Fosco, 1948 (photographie)...

- Corporalité

Le corps est à la fois outil et instrument de la danse. Angelin

Preljocaj ne cesse de l'interroger, le sublimant par le geste, le poussant jusqu'à ses limites, parfois avec une certaine maltraitance. L'interprétation des ballets est toujours une performance physique intense. Ce traitement corporel trouve son écho dans les costumes. Le chorégraphe se plaît à étreindre la peau nue dans des éléments contraignants, des lacets, des lanières, des ceintures, en soie ou en cuir, oscillant entre érotisme et bondage. Prothèses et orthèses sur les costumes, accessoires de scène que sont les chaises, caddies, escabeaux, tables, verres, béquilles... ponctuent les chorégraphies et viennent se greffer au corps ou créer de nouvelles formes d'appuis.

Ballets : *Casanova* ; *Centaures* ; *Eldorado* ; *Le sacre du printemps* ; *Liqueurs de chair* ; *Near life experience*...

Références en art du visuel : *L'Ange anatomique*, J. F. Gaultier d'Agoty, 1746 (gravure) ; photographies de N. Tran Ba Vang, E. Muybridge, E.J. Marey ; sculptures et esquisses de Berlin de Buyckere ; planches anatomiques ; *La leçon d'anatomie*, Rembrandt, 1632...

- Féminité

Suivant leurs thèmes, les chorégraphies d'Angelin Preljocaj célèbrent la féminité en dépeignant ses différents aspects : la femme guerrière dans *Hallali Roméo* - la femme violente dans *Noces* - la femme amoureuse, *Juliette* et *Blanche Neige* - la femme spirituelle dans *Annonciation* - la femme sensuelle et érotique dans *Liqueurs de chair* et *Les Nuits* - la femme destructrice dans *Le Songe de Médée*... La robe est l'élément récurrent du vestiaire féminin chez Preljocaj, présente depuis *Noces*, déclinée sous toutes ses formes, courte le plus souvent, à manches, à bretelles, moulant le corps ou virevoltante, cousue de velours ou de soie, par moments agrémentée d'éléments additionnels, un corset de cuir ou une cote de maille.

Ballets : *Les Nuits* ; *Noces* ; *Annonciation* ; *Le Songe de Médée*...

Références en art du visuel : *Nu descendant un escalier*, M. Duchamp, 1912 (peinture) ; *Annonciation d'après le Titien*, G. Richter, 1973 (peinture) ; *L'Annonciation*, Titien, 1535 (peinture) ; collections A. Alaïa (haute couture)...

- Masculinité

Violence, barbarie, sexualité, homosexualité, spiritualité, mais aussi amour et romantisme, dessinent la masculinité selon Angelin Preljocaj, dont certains ballets sont conçus pour les seuls interprètes masculins. Le costume classique, pantalon, veste et chemise, est le plus souvent de mise pour habiller ses danseurs. Ce « complet », emprunté au traditionnel vestiaire masculin, fait écho dans la mémoire du chorégraphe aux costumes des immigrés albanais « endimanchés » qu'il côtoyait dans son enfance. La puissance masculine sacrée se révèle aussi dans la plasticité des corps nus, ou partiellement vêtus.

Ballets : *Les Nuits* ; *Liqueurs de chair* ; *MC 14* ; *Siddharta* ; *Roméo et Juliette* ; *Ce que j'appelle oublié*...

Références en art du visuel : photographies de W. von Gloeden ; *Hommes de Bessines*, F. Hyber, 2013 (installation) ; *Les Raboteurs de parquet*, G. Caillebotte, 1875 (peinture)...

Pour chaque ballet : artistes, références et inspirations classiques, pistes de travail

Roméo et Juliette (1990)

Artistes : Enki Bilal (costumes et scénographie), dessinateur, réalisateur, scénariste de bande dessinée français, né en Serbie. En 2011, il adapte l'histoire de *Roméo et Juliette* dans une bande dessinée intitulée *Julia et Roem*. Il réalise aussi des décors de films, d'opéras et des pochettes de disque ; Goran Vejvoda (création sonore), artiste média fils de diplomate yougoslave, naturalisé français, est tour à tour musicien, compositeur, photographe, performeur, écrivain et acteur. Il a travaillé avec Enki Bilal, Angelin Preljocaj ou Jacques Ossang et s'interroge sur les univers sonores ; Fred Sathal (costumes), designer, plasticienne française, articule son travail autour de la haute couture, des arts de la scène et de l'art contemporain. Elle est reconnue pour son originalité, ses mises en scène peuplées de créatures étranges, ses techniques particulières d'utilisation du volume, de la coupe, de la matière et de l'ornementation.

Références et inspirations : *Roméo et Juliette*, pièce de W.

Shakespeare (1595) ; ballet de S. Prokofiev (1935).

Pistes de travail : les adaptations et illustrations de *Roméo et Juliette* (théâtre, danse, cinéma, BD, musique, art du visuel...) ; la narration ; le fantastique ; les conflits politiques et sociétaux...

Parade (1993)

Artistes : **Hervé Pierre** (costumes), couturier Français, commence sa carrière chez Pierre Balmain. Son expérience avec la scène pour le ballet *Le Parc* l'amène à travailler ensuite avec le New York City Ballet et la Berlin Staatsoper ; **Aki Kuroda** (scénographie), peintre japonais installé à Paris, mêle différentes formes artistiques. Il réalise des installations, des sculptures, des photographies et des performances mais aussi des décors de spectacle. Il édite des revues artistiques et met en scène des pièces de théâtre.

Références et inspirations : *Parade*, ballet composé par E. Satie, poème de J. Cocteau, décors, costumes P. Picasso (1917) ; les Ballets Russes, S. Diaghilev.

Pistes de travail : l'univers du cirque ; les Comics et super-héros ; Picasso et la scène ; les Ballets Russes ; les mouvements d'avant-garde...

Le Parc (1994)

Artistes : **Hervé Pierre** (costumes), voir ci-dessus ; **Thierry Leproust** (scénographie), scénographe, peintre et architecte d'intérieur français. Il travaille aussi pour le théâtre et le cinéma et a réalisé plusieurs décors pour Angelin Preljocaj. Il produit des œuvres structurées, aux lignes géométriques et aux paysages architecturés et oniriques ; **Goran Vejvoda** (création sonore), voir page 8.

Références et inspirations : Wolfgang Amadeus Mozart (musique) ; la littérature amoureuse des XVIIe et XVIIIe siècles (*La Princesse de Clèves*, M.M. de La Fayette, 1678 ; *Les Liaisons dangereuses*, P.C. de Laclous, 1782 ; *Clélie, histoire romaine*, M. de Scudéry 1654-1660 ; *La Carte du Tendre* ; *La Surprise de l'amour*, Marivaux, 1722 ; Le Marquis de Sade ...).

Pistes de travail : la peinture de Watteau ; le style Rococo ; la mode et les costumes historiques des XVIIe et XVIIIe siècles ; les jardins ...

Les 4 saisons... (2005)

Artistes : **Fabrice Hyber** (costumes et scénographie), artiste plasticien français, crée notamment des objets insolites et étonnants appelés «POF», des prototypes d'objets en fonctionnement. Le POF est un objet du quotidien, modifié et détourné pour provoquer chez son utilisateur un comportement nouveau. Dans le ballet *Les 4 saisons...* ces objets créent des obstacles, des contraintes pour les danseurs.

Références et inspirations : *Les quatre saisons*, Vivaldi.

Pistes de travail : les « POF » (prototypes d'objets en fonctionnement) et autres œuvres de F. Hyber ; les saisons ; les éléments « eau, pluie, nuage, vent et soleil »...

Blanche Neige (2008)

Artistes : **Jean Paul Gaultier** (costumes), grand couturier français, est aussi costumier pour la scène et le cinéma, par exemple pour les ballets de la chorégraphe Régine Chopinot et les films comme *Le Cinquième Élément* ou *La Cité des Enfants Perdus*. Lors des essayages, les costumes du ballet *Blanche Neige* sont retouchés directement sur les danseurs et parfois modifiés entièrement selon l'évolution de la chorégraphie ; **Thierry Leproust** (scénographie), voir ci-dessus ; **Collectif 79D** (musique).

Références et inspirations : musiques de Gustav Mahler ; les contes des frères Grimm ; *Psychanalyse des contes de fées*, Bruno Bettelheim, 1976 ...

Pistes de travail : le conte ; le symbolisme ; le romantisme ; les adaptations et illustrations du conte *Blanche-Neige* (films, animation, spectacle, illustration...) ; les dualités et conflits familiaux (mère-fille...) ; la danse de cour...

Siddharta (2010)

Artistes : **Olivier Bériot** (costumes), est costumier de cinéma, il collabore notamment avec Luc Besson (*Lucy*, *Malavita*).

Il a reçu deux Césars des meilleurs costumes ; **Claude Lévêque** (scénographie), artiste plasticien français, crée des installations et des atmosphères en travaillant avec l'environnement quotidien. Il mélange des mediums contemporains comme la vidéo, la lumière et le son. Pour le ballet *Siddharta*, il imagine une maison victorienne suspendue en rotation au-dessus de la scène. En 2014, il habille de lumière la pyramide du Louvre ; **Bruno Mantovani** (musique), compositeur français, collabore avec de prestigieux solistes, chefs d'orchestre et régulièrement avec l'Opéra national de Paris. Il est passionné par les relations entre la musique et les autres formes d'expression artistique ; **Eric Reinhardt** (dramaturgie), romancier et éditeur d'art français. C'est un adepte des croisements artistiques, il a participé récemment à des lectures-spectacles avec le chanteur Bertrand Belin, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et le groupe Feu! Chatterton.

Références et inspirations : L'éveil de Siddhārtha ; vie de Siddhārtha Gautama ; mythe fondateur de Bouddha.

Pistes de travail : Le bouddhisme ; les rituels religieux ; l'acte III dit acte des Ombres dans *La Bayadère*, films sur le Tibet et le bouddhisme (*Sept ans au Tibet*, Jean-Jacques Annaud, 1997 ; *Little Buddha*, Bernardo Bertolucci, 1993...)...

Suivront mille ans de calme (2010)

Artistes : **Igor Chapurin** (costumes), créateur de mode russe à succès, développe son entreprise au mobilier, design intérieur et extérieur. Il collabore régulièrement avec le Théâtre du Bolchoï ; **Subodh Gupta** (scénographie), artiste plasticien indien, utilise des objets de la vie quotidienne produits en grand nombre, comme les ustensiles de cuisine, pour créer des installations ou sculptures monumentales ; **Laurent Garnier** (musique), DJ, compositeur et producteur de musique électronique, a contribué à changer l'image de la techno et de la house, notamment auprès du public français.

Références et inspirations : « L'Apocalypse selon Saint Jean », *Nouveau testament* ; le Jugement dernier.

Pistes de travail : La censure religieuse ; l'esclavage...

Les Nuits (2013)

Artistes : **Azzedine Alaïa** (costumes), couturier franco-tunisien. Après avoir étudié la sculpture, il crée sa propre ligne de vêtements et invente des modèles structurés, sculpturaux et sensuels, portés par Naomi Campbell ou Tina Turner ; **Constance Guisset** (scénographie), designer, crée des objets poétiques qui étonnent et se transforment au gré de leur utilisation. Voir aussi le chapitre « Commissariat de l'exposition » page 5.

Références et inspirations : *Les Mille et une Nuits*, recueil anonyme de contes en arabe, d'origine perse et indienne, traduit par Galland au XVIIIe siècle et Mardrus au XIXe siècle ; *Le Bain turc*, Ingres, 1962 ; *La Mort de Sardanapale*, Delacroix, 1827.

Pistes de travail : le conte, l'Orient (esthétique, géographie, architecture, motifs...) ; la condition de la femme ; la violence ; la sexualité ; la sensualité...

Helikopter (2001)

Artistes : **Sylvie Meyniel** (costumes), costumière de théâtre française, chef habilleuse à l'Opéra de Lyon ; **Holger Förterer** (scénographie), entre art et technologie, conçoit des projections et des environnements scéniques qui utilisent une technologie de pointe avec laquelle les artistes sont en constante interaction. Il a collaboré avec le Cirque du Soleil ; **Karlheinz Stockhausen** (musique), compositeur allemand de musique contemporaine. Il utilise souvent la notion de hasard dans l'écriture. Pour l'œuvre *Helikopter-Streichquartett* qui a inspiré à Angelin Preljocaj le ballet *Helikopter*, il a demandé à un quatuor à cordes de jouer dans un hélicoptère en plein vol, une performance retransmise par vidéo dans la salle de spectacle.

Références et inspirations : *Helikopter-quartet* de K. Stockhausen pour le Quatuor Arditti.

Pistes de travail : les nouveaux médias, la technologie et les effets spéciaux ; la performance ; la recherche musicale...

Bibliographie

Angelin Preljocaj

BIZON P. H., *Prejlocaj Angelin*, La Martinière, 2015
PINASA D., *Angelin Preljocaj, Costumes de danse*, catalogue de l'exposition, CNCS, 2015
CRUZ F., KURODA A., *Angelin Preljocaj, une topologie de l'invisible*, Naïve, 2008
FRESCHÉL A., DELAHAYE G., *Angelin Preljocaj*, Actes Sud, 2003
LEVEQUE D., *Angelin Preljocaj, de la création à la mémoire de la danse*, Les Belles Lettres, 2014
RICCIOTTI R., PRELJOCAJ A., REINHARDT E., *Pavillon noir*, Edition Xavier Barral, 2006
KADARE I., BOLLACK J., PAULINO-NETO B., *Angelin Preljocaj - Roman Polanski*, Armand Colin, 1992
FRETARD D., *Parade*, Ed. Plume, 1993
BACHINI E., BRUNET G., *Sous la peau*, Contemporaine d'Édition, 1993

Les livrets des ballets de la Compagnie Ballet Preljocaj sont consultables sur demande au Centre de documentation du CNCS.

Danse, scène, musique, mode, art...

BENICHOU A., *Récréer / scripter - Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines*, Les presses du réel, 2015
BOISSEAU R., GATTINONI C., LAURENT P., *Danse et Art contemporain*, Scala, 2011
COLLECTIF, *La danse en solo. Une figure de la modernité*, CND Pantin, 2002
FONTAINE G., *Les Danses du temps*, CND Pantin, 2004
FRIMAT F., *Qu'est-ce que la danse contemporaine ?*, PUF, 2010
GERMAIN-THOMAS P., *Le public de la danse contemporaine*, la Maison des Sciences de l'Homme, 2014
GERMAIN-THOMAS P., *La danse contemporaine, une révolution réussie ?*, Édition de l'attribut, 2012
GIOFFREDI P., *A la rencontre de la danse contemporaine, porosités et résistances*, L'Harmattan, 2009
NACHTERGAEL M., TOTH L., *Danse contemporaine et Littérature, entre fiction et performances écrites*, CND Pantin, 2015
NOISETTE P., *La danse contemporaine*, Flammarion, 2015
PAOLACCI C., *Les Danseurs mythiques*, Ellipses, 2015
TUOHY A., MASTERS C., *Artographic : les artistes du XXe siècle de A à Z, une histoire de l'art en portrait*, Prisma, 2015
BOISSEAU R. et LAURENT P., *Photographier la danse (Broché)*, Scala, 2013
LAUNAY I., *Mémoires et histoire en danse*, L'harmattan, 2011
NOUVEAU S., *La Culture chorégraphique au cœur de l'enseignement de la danse*, L'harmattan, 2015
NOUVEAU S., *Danser sa vie, écrit sur la danse*, Centre Pompidou, 2011
CUNNIGHAM M., *Chorégrapheur pour la caméra*, L'œil d'or, 2014
PERRIN J., *Figures de l'attention - cinq essais sur la spatialité de la danse*, Les presses du réel, 2013
ATESOZ-DORGE B., *Ecrire la danse ? Dominique Bagouet*, L'Harmattan, 2013
BAGOUET D., *Dominique Bagouet*, La Maison à Côté, 2010
VOLODIN P., *L'Art des Ballets Russes à Paris*, Gallimard, 1990
BOUCRIS L., *Scénographe en France*, Actes Sud Sept, 2015

SANS G., *Les vies contraires : poèmes*, Poésie Image, 2007
LAPEYRE-DESMAYSON C., *Pascal Quignard, la voix de la danse*, PU du Septentrion, 2013
COMINA M., MARCHETTI A., *Pascal Quignard, la mise au silence*, Champ Vallon, 2000
SOLERS P., *Mystérieux Mozart*, Gallimard, 2003
GINER B., *Erik Satie. Parade*, Berg, 2013
TERRADILLOS T., *Danse à l'écoute des nouvelles technologies*, L'Harmattan, 2015
STOCKHAUSEN K., *Je suis les sons...*, Beauchesne, 2014
CARTEGINI M., EVIN G., *Les coulisses de la haute couture*, Hugo document, 2015
COLLECTIF, *Fashion, La mode à travers l'Histoire*, Dorling Kindersley, 2013
MARIJKE S., *Coudre avec 1 mètre de tissu*, L'embobineuse, 2015
LOROT T.M., *La Planète Mode de Jean Paul Gaultier, de la rue aux étoiles*, La Martinière, 2015
COLLECTIF, *La Planète Jean Paul Gaultier*, Connaissance des arts, 2015
BAUDOT, *Alaïa*, Assouline, 2012
BENAÏM, *Azzedine Alaïa, prince des lignes*, Grasset, 2013
COUTURIER E., *Design contemporain*, Flammarion, 2015
LAFARGUE B., *Le Design dans l'art contemporain*, PU Pau et Pays de l'Adour, 2015
COUTURIER E., *Art contemporain*, Flammarion, 2015
KURODA A., *Crystal hasard*, Actes Sud, 1997
HYBER F., *Hyber...Hyber*, Couleurs contemporaines, 2013
HYBER F., *Météo, les 4 saisons...*, *Fabrice Hyber : travaux préparatoires pour le Ballet Preljocaj*, catalogue d'exposition, Villa Arson, 2005
COLLECTIF, *Claude Lévêque*, Flammarion, 2009
ABDESSEMED A., *Adel Abdesseméd décor*, X.Barral, 2012
COLLECTIF, A., *L'œuvre graphique d'Adonis*, Actes Sud, 2015

REYNOLD DE SERESIN E., *Antoine Watteau et le style Rococo*, Le petit littéraire, 2015
TODOROV T., *La Peinture des lumières, de Watteau à Goya*, Seuil, 2014
SOLERS P., *Les Surprises de Fragonard*, Gallimard, 2002

Danse, mode, design, art... (Jeunesse)

CAUWET N., RIEDEL N., *Danser le monde, naissance d'une chorégraphie*, Bézice, 2011
COLOZZI C., *L'Encyclo de la danseuse*, Plon, 2009
FARKAS M., *Carnet de Bal*, La joie de lire, 2014
JACQUEMIN, *Les Z'arts de la danse*, Bézice, 2010
CHAUDON M.V., *La passion de la danse*, Bayard jeunesse, 2013
HAREL K., *La Danse*, Tourbillon, 2014
HARDY A. et DELANSSAY C., *Un monde de danseuses*, La Martinière jeunesse, 2013
FOIX A., *Je danse donc je suis*, Gallimard Jeunesse, 2007
LEMPEREUR C. et MARJANIAN N., *Le Spectacle vivant*, Gallimard jeunesse, 2012
DELAVAUX C., *La Mode*, Autrement, 2008
GEORGE S., *La Mode*, Gallimard, 2013
TILLY A.S. et VIDELOA., *Au bonheur des dames, petit imagier des vêtements*, Marmaille, inspiré du roman de Zola
HAUMONT M. et POSTEL N., *Play mode*, Dico de filles hors collection, 2015
PINAUD F., *La Mode sous toutes les coutures*, Actes Sud Junior, 2013
AZOULAI N., *La Mode*, la Martinière Jeunesse, 2013

Costume d'Hervé Pierre pour le rôle de Batman dans *Parade*, A. Preljocaj, ONP, 1993 © CNCS/P. François

DELAVAUX C., *Design*, Palette, 2011
 FONTANEL B., *Autour du corps*, Mon premier Musée, Palette, 2009
 LAMBER J. et JACKSON S., *Le Grand bain*, Filaf, 2015
 DELAVAUX C., *Art contemporain*, Palette, 2009
 BOURUET-AUBERTOT V., *L'Art contemporain*, Autrement, 2005
 LAROCHE C., *Architecture*, Palette, 2012
 THEVENET J.M., *Bande dessinée et art contemporain*, Monografik, 2010
 TAPLIN S., VAN WYK H., *Les illusions d'optique*, Usborne, 2011
 KIRKWOOD J., *Illusions d'optique (6 illusions à fabriquer)*, Gallimard, 2014
 AULAS C. et F., FALLER R., *100 % illusions d'optique*, Bayard Jeunesse, 2015
 COLLECTIF, *L'Encyclopédie des héros*, Gallimard, 2012
 CASALASPRO N., *Héros*, Palette, 2012

Albums jeunesse

SEMPE M., *Catherine Certitude*, Gallimard 2014
 KERILLIS H., *Mystère en coulisse*, Elan vert, 2009
 SCOTT G., *La danse de la pluie*, Kimane, Coll. Drôle d'histoire, 2014
 WORTEMANN C. et R., *Entrechats*, Petit Glénat, 2012
 IDLE M., *Flamingo*, Seuil Jeunesse, 2013
 GEORGE S., *L'Animode*, Sarbacane, 2015
 MELLO R., *Jean fil à fil*, Mémo, 2009
 GAIA S., *Toutes les choses avec lesquelles...*, Hélium, 2015
 DUCOS M., *L'Ange disparu*, Sarbacane, 2008
 DUCOS M., *Jeu de piste à Volubilis*, Sarbacane, 2006
 UG P., *Le Jardin des papillons*, Les Grandes Personnes, 2014
 GIORDANO C., *Roméo et Juliette*, White stars Kids, 2014
 PEREZ S. et LACOMBE B., *Les Supers héros détestent les artichauts*, Albin Michel, 2014
 GURIDI C., *Les Super héros n'existent pas*, Frimousse, 2014
 LE HUCHE M., *Pépito, super héros*, Gallimard, 2013
 ESCOFFIER M., *Le jour où j'ai perdu mes pouvoirs*, Kaléidoscope, 2013
 ROSSI F., *Blanche Neige*, White Stars kid, 2014
 CRESCI A., *Blanche Neige*, Magnard, 2013
 ADREANI M., *Blanche Neige*, Presse aventure, 2014
 LACOMBE B., *Blanche Neige*, Milan, 2010
 COLONEL MOUTARDE, *Blanche Neige*, Milan, 2014
 PULLMAN P., *Conte de Grimm*, Gallimard, 2014
 LANDAW, *Prince Siddharta*, Dharma, 2000
 MILBOURNE, *Les Mille et une Nuits illustrées*, Usborne, 2013
 TARNOWSKA W., *Les contes des Mille et une Nuits*, Gautier Langueureau, 2015

Livres CD

PELON O., *Mes comptines pour gigoter*, Père castor, 2015
 ROZIER M., UMEZAKI L., ALIAS C., *Zingarella, petite danseuse de bois*, musique de Tchaikovsky, Le Sablier, 2013
 SALOMON-RIEU V., DIEDERICHS G., *Danser et bouger au rythme des musiques du monde*, Rue des enfants, 2009
 COLLECTIF, *Entrez dans la danse*, Arc en Ciel, 2015
 CARL NORAC B. et MOREL F., *Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête*, Didier Jeunesse, 2006
 VOAKE A., *Antonio Vivaldi*, Gallimard, 1999

Romans, contes

SIMONETTI C., *Contredanse*, Th. Magnier, 2009 (ados)
 SOMERS N., *La danse de Fiona*, Nathan, 2011 (ados)

SAUTIER A., *Danse avec les choux*, 2015 (ados)
 NOZIERE J.P., *Roméo sans Juliette*, Thierry Magnier, 2015 (ados)
 MADAME DE LA FAYETTE, *La Princesse de Clèves*, 2000, Gallimard classique Folio
 CHODERLOS DE LACLOS P., *Les liaisons dangereuses*, 2006, Gallimard classique Folio
 MARIVAUX, *La Vie de Marianne*, 1997, Gallimard classique Folio
 CORNEILLE, *Le Cid*, 1999, Gallimard classique Folio
 ROUSSEAU, *La Nouvelle Héloïse*, 1998, Gallimard classique Folio
 BRONTE, *Jane Eyre*, 2012, Gallimard classique Folio
 MARQUIS DE SADE, *Les Crimes de l'amour*, 2014, Gallimard classique Folio
Les Mille et Une Nuits, contes choisis, Folio classique Gallimard, 1991
 REINHARDT E., *L'Amour et les forêts*, Gallimard, 2014
 HESSE H., *Conte*, Rivages, 2015
 HESSE H., *Siddharta*, Le Livre de Poche, 1975
 MAUVIGNIER, *Retour à Berratham*, Minuit, 2015
 MAUVIGNIER, *Ce que j'appelle oublié*, Minuit, 2011
 GENET J., *Le Funambule*, Gallimard, 2010

BD

VIVES B., *Polina*, Casterman, 2011
 BILAL E., *Julia et Roem*, 2011

Sites Internet

<http://www.preljocaj.org/> : Ballet Preljocaj, Pavillon Noir, Centre chorégraphique national – Aix-en-Provence (13)
<http://www.bnf.fr> : Bibliothèque nationale de France – Paris (75)

<http://www.operadeparis.fr> : Opéra national de Paris – Paris (75)

<http://www.comedie-française.fr> : Comédie-Française – Paris (75)

<http://www.ina.fr> : Institut National de l'Audiovisuel – Paris (75)

<http://www.palaisgalliera.paris.fr> : Palais Galliera, Musée de la mode de la ville de Paris – Paris (75).

<http://www.lesartsdecoratifs.fr> : Musée des Arts Décoratifs – Paris (75)

<http://www.musee-des-tissus.com> : Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs. Collections de tissus anciens, textiles, tapis, mobilier – Lyon (69)

<http://www.vam.ac.uk> : Victoria et Albert Museum, musée d'art et de design – Londres (UK)

<http://www.clermont-ferrand.fr/-Musee-Bargoin-.html> : Musée Bargoin, Collections d'archéologie, de tapis et d'arts textiles – Clermont-Ferrand (63)

<http://www.cnd.fr/> : Centre National de la Danse – Lyon (69) et Pantin (93)

<http://www.cite-musique.fr> : Pôle de référence entièrement dédié à la musique – Paris (75)

<http://www.numeridanse.tv/fr> : vidéothèque de danse gratuite

<http://editiondanse.com> : site dédié à l'édition en danse (livres, DVD...)

Les organismes et les formations en danse

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Danse/Enseignement-formation-et-metiers>

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Danse/Organismes-danse>

<http://www.labiennaledelyon.com/fr/danse/>
<http://www.montpellierdanse.com/>

Les propositions d'activités pédagogiques

en temps et hors temps scolaire

Durée des visites et ateliers : 1h-1h30 pour chaque prestation selon les âges et les activités.

Visites

Visite guidée

Suivant un parcours ponctué d'interventions ludiques, artistiques et d'approches des matériaux, pour une découverte active de l'exposition. Certaines oeuvres ou vitrines peuvent ne pas être commentées selon l'âge des enfants et les thématiques présentées.

Visite libre

L'encadrement se fait sous la responsabilité des accompagnateurs.

Présentation-conférence

Animée par un guide-conférencier.

Préserver et valoriser le patrimoine du spectacle vivant, une découverte en images des métiers de la conservation au CNCS.

Visite-diaporama

Conférence animée par un guide-conférencier. L'intervention prend appui sur des photographies détaillées des oeuvres de l'exposition et se prolonge par une visite libre.

Visite De la Caserne au Musée

Découverte des relations entre l'espace et l'histoire du musée, les costumes et leur mise en scène. Cette visite en extérieur et intérieur prend appui sur l'espace **Collection Noureev**. Elle peut être complétée par un atelier « Décor et scénographie ». Offre permanente y compris en période d'inter-exposition.

Livrets-jeux et espace de médiation

Pour le jeune public, un livret-jeu est mis à disposition gratuitement à l'accueil. Il invite à connaître et à découvrir tout en s'amusant l'univers de la danse contemporaine, Angelin Preljocaj, ses principaux ballets à travers les costumes et les grands artistes qui ont travaillé avec lui.

Le « Petit Pavillon Noir » au rez-de-chaussée du grand escalier central invite le public, petits et grands, à se retrouver dans la peau d'un danseur de la Compagnie du Ballet Preljocaj. Chacun peut se costumer, réaliser un mouvement et se déplacer d'après les croquis et dessins de chorégraphies d'Angelin Preljocaj. Sans oublier de se photographier ! Un moment convivial et ludique à partager au cours de l'exposition.

Un livret-jeu permanent est également en vente à la librairie-boutique du CNCS pour accompagner le jeune public dans sa découverte du CNCS, des costumes de scène de l'univers du spectacle et des musées en général.

Ateliers de pratique artistique

Pour compléter la visite de l'exposition, porter un

autre regard sur les œuvres, découvrir les processus de création par des manipulations et des réalisations plastiques.

Les ateliers sont encadrés par des intervenants professionnels : **Marie-Pierre Charier, plasticienne - Cécile Vallet, créatrice textile - Sophie Neury, plasticienne - Mélanie Gronier, costumière - Marie-Ange Le Saint, scénographe et décoratrice - Stéfani Duchézeau, danseuse.**

Les principaux objectifs sont :

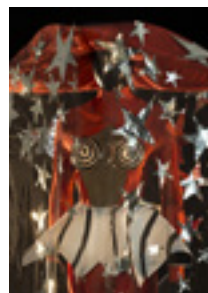
- Découvrir et jouer avec les formes, les structures et les volumes.
- Expérimenter des matériaux, des supports, gestes et des procédés de création.
- Concevoir et réaliser des actions à visées expressives et artistiques.
- Solliciter l'imaginaire.
- Aller à la rencontre de professionnels et d'œuvres artistiques de référence.

Travail collectif par petits groupes.

Le matériel d'activité est fourni.

Prévoir un contenant (sac, carton...) pour rapporter le cas échéant les productions réalisées.

Une déclinaison d'ateliers d'art plastique et textile, d'expressions corporelle est proposée selon les niveaux scolaires et les âges :

- La tête dans les étoiles

Niveau maternelle (3-6 ans)

Dessiner, enfiler, coller, entortiller, froncer, déchirer, convier la lune et les nuages pour réaliser un chapeau géant, léger, brillant et mobile ; un costume pour parader la nuit sous une pluie d'étoiles...

Costume d'Hervé Pierre pour le rôle d'une danseuse dans *Parade*, A. Preljocaj, 1993 © CNCS/P. François

- Plastron de saison !

Niveau élémentaire (6-11 ans)

Choisir, tisser, nouer, pomponner des matières textiles, composer des petits tableaux et les agencer pour fabriquer des plastrons inspirés des saisons ; une élégante protection ou une pièce décorative pour se protéger des humeurs saisonnières avec coquetterie...

Costume d'Olivier Bériot pour le rôle d'un homme de la cour dans *Siddharta*, Opéra national de Paris, A. Preljocaj, 2010 © CNCS/P. François

- Un jardin haute couture, le nôtre !

Niveau collègue (11-15 ans)

Observer des jardins et des habits du XVIIIe siècle « à la française », les volumes, les symétries, les décors, en définir les lignes, les structures, puis dessiner des arabesques, des garnitures, expérimenter et mettre en forme des matières (textile, papier, plastique) pour réaliser une maquette de jardin amoureux. Comment jardiner des pièces de costumes....

Costume d'Hervé Pierre pour le ballet *Le Parc*, A. Preljocaj, ONP, 1994 © CNCS/P. François

Costume de Jean Paul Gaultier pour le rôle de la Reine dans *Blanche Neige*, Biennale de Lyon, A. Preljocaj, 2008 © CNCS/P. François

- Un costume bien charpenté !

Niveau lycée (15-18 ans)

Expérimenter et manipuler des matériaux (adhésifs, fils de fer, tubes, tissus, rubans...), dessiner dans l'espace, souligner le corps, le contraindre, détourner des objets, exagérer des formes pour réaliser un costume carcasse de la tête à la taille; un squelette extravagant, une armature déstructurée et un corps magnifié !

- Dessiner c'est danser !

D'après les dessins d'Angelina Preljocaj

Niveau maternelle, élémentaire, collège, lycée (3-18 ans)

Prendre la pose, tracer des lignes, des mouvements, placer des couleurs, des points, dessiner des formes et réaliser une fresque graphique. Les gestes, les dessins seront réalisés avec des crayons, des feutres, les doigts, le corps ou des gommettes pour les plus jeunes ! Atelier adapté et approfondi selon l'âge.

- Dansez maintenant !

Niveau maternelle, élémentaire, collège, lycée (4-18 ans)

Atelier découverte d'expression corporelle autour des ballets *Le Parc* et *Blanche Neige*. Découvrir son corps, l'équilibre et le déséquilibre, le poids et le contre-poids, les portés et les chutes, son reflet, un mouvement et des énergies.... Donner du sens aux gestes. Atelier adapté selon l'âge et les projets.

Autres ateliers sur demande

- Décor et scénographie

Niveau élémentaire, collège, lycée (5-18 ans)

Réalisation d'une maquette à échelle réduite de décor de scène ou de scénographie d'exposition. En complément de la visite *De la Caserne au Musée*. Offre permanente y compris en période d'exposition qui prend appui sur l'espace *Collection Noureev*.

- Ateliers Workshops Nouveau !

Tous niveaux selon projets

Sur un, deux ou plusieurs jours, consécutifs ou non, ateliers d'« initiation à une technique ou pratique spécialisée autour du CNCS, du costume ou du décor de scène », vis à vis d'œuvres issues des collections du musée. Le contexte patrimonial est mis en regard avec l'histoire, les objets, les matières et les techniques de création, d'expression et de fabrication.

Ateliers au choix selon les projets d'établissement et la disponibilité des intervenants : mannequinage et conservation préventive / art plastique et histoire / décoration et technique du costume / costume et interprétation scénique / costume, image et mémoire / scénographie.

Pour les propositions spécifiques, nous contacter.

Autres activités

Projection de films

Pour prolonger la visite, un programme de films est projeté en continu à l'auditorium du CNCS, tous les jours pendant les horaires d'ouverture de l'exposition. Entrée libre dans la limite des places disponibles (sur réservation).

Des projections spéciales peuvent être proposées pour les groupes (sur réservation).

Consultation et recherche documentaire

Pour les plus grands, le centre de documentation du CNCS possède un fonds spécialisé : histoire générale des arts et des métiers du spectacle, mode, costume de scène et textiles et artisanat...

Ouvert en fonction des disponibilités des chargés de médiation. Renseignements : pedagogie@cncs.fr

Ateliers numériques

Ludiques, interactifs et faciles à utiliser en classe ou à la maison, réalisés en partenariat avec le Réseau-Canopé - CRDP de l'Académie de Clermont-Ferrand.

Les ateliers numériques du CNCS proposent à travers 4 thématiques des activités pédagogiques interactives conçues particulièrement en lien avec les programmes des classes du CE2 au CM2. Guidés par une mascotte, les enfants, les parents et les enseignants sont invités à découvrir les richesses du CNCS liées aux bâtiments, aux collections de costumes et d'éléments de décors de scène, aux expositions ou plus largement au textile, au spectacle vivant et à l'histoire des arts...

Ces ateliers offrent également un large choix de ressources complémentaires qui peuvent aider les enseignants à élaborer un projet ou une séance de travail (bibliographie, ressources pédagogiques...) et les parents à préparer une visite au CNCS.

<http://crdp-cncs.ac-clermont.fr>

Aide à la visite des personnes en situation de handicap

Pour les personnes en situation de handicap, des outils de médiation et d'aide à la visite sont à disposition pour une sensibilisation avec le costume de scène dans le cadre de visites libres ou accompagnées :

- Malle pédagogique (un livret de découverte du CNCS et du costume de scène grâce à ses dessins en relief et en braille ; un carnet de matières à toucher ; des répliques de costume taille réelle).

- Tablettes tactiles (photothèques des vitrines de l'exposition en cours avec possibilité de faire des agrandissements).

- Audio-guides clavier spécifique ultra-contrasté ; prise jack et boucle à induction (pour la *Collection Noureev*)

- Transcriptions en braille et en caractères agrandis des œuvres exposées dans les vitrines.

Des outils réalisés grâce au mécénat de la Fondation EDF et en partenariat avec l'Institut de jeunes aveugles « Les Charmettes » à Yzeure.

Renseignement : mediation@cncs.fr

Informations pratiques

Pour les responsables en charge d'éducation

Les enseignants et les éducateurs sont les bienvenus au CNCS pour préparer une visite et mettre en place un projet artistique et culturel ou tout autre dispositif. Des fiches-pédagogiques réalisées par les professeurs correspondants culturels de l'Education Nationale (propositions de parcours d'éducation artistique et culturelle, préparation à la visite, projets fédérateurs...) peuvent être envoyées à la demande selon les projets.

Des programmes de formations spécifiques peuvent être organisés à l'attention des filières techniques et professionnelles.

Quelques conseils à connaître et transmettre...

La visite au CNCS est une excellente occasion de mettre en application dans un lieu public, quelques principes élémentaires de citoyenneté pour le bien-être et le plaisir de tous. A discuter avant la visite.

Respecter le calme du lieu et des autres visiteurs

Recommander à tous le calme et la discrétion et que les téléphones mobiles soient éteints.

Regarder sans toucher

Ne pas toucher les œuvres, les vitrines, les socles ou autres éléments de présentation, sauf si le scénographe de l'exposition vous y invite.

Visiter léger

Des vestiaires gratuits sont à disposition à l'accueil des groupes au 2e étage et avec consignes au rez-de-chaussée (prévoir 1 € ou 1 jeton).

Encadrer le groupe

Pour les visites et ateliers, les participants sont sous la responsabilité des enseignants, animateurs ou éducateurs qui les accompagnent et non du personnel du CNCS. Les accompagnateurs devront être en nombre suffisant selon l'effectif, le type de public ou de visite (minimum d'un accompagnateur pour 10 jeunes pour les visites libres).

Garder une trace de la visite

Notes, croquis et photographies (sans flash) sont autorisés à condition de ne pas gêner les autres visiteurs et les activités suivies (pas de photographie pendant les visites guidées).

Le personnel d'accueil et de surveillance du musée, chargé de veiller à l'application de ces règles de bonne conduite, est à votre disposition. Respectez-le !

Merci de votre compréhension.

Repas

Il est possible de pique-niquer en extérieur sur les espaces verts du CNCS.

Le CNCS ne dispose pas d'espaces à l'intérieur du bâtiment pouvant être mis à disposition. Un chapiteau situé à l'extérieur est accessible. Cependant, même équipé d'un chauffage, les conditions climatiques en période hivernale peuvent rendre difficile un accueil optimal. Le chapiteau ne peut accueillir plus d'un certain nombre de groupes à la fois et doit être partagé avec tous les groupes en présence. Dans ce cadre, le temps imparti au déjeuner pourra être limité à 30 mn. Enfin, toute utilisation de cet espace suppose son nettoyage après utilisation : poubelles, balayage et nettoyage des tables. Il en va de même en cas de pique-nique à l'extérieur.

Demande préalable du chapiteau obligatoire. Les accompagnateurs doivent rester auprès de leur(s) groupe(s).

Le Café-Brasserie décoré par Christian Lacroix au CNCS accueille également les groupes pour des déjeuners pris sur place ou des paniers repas sur réservation : 04 70 20 76 20 et lerestaurant@cncs.fr.

Horaires et accès

Les actions pédagogiques sont proposées toute l'année, pendant et hors temps scolaire, tous les jours de 10h à 18h. Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.

Il est demandé aux groupes, pour le bon fonctionnement de la journée, de respecter les horaires prévus et de prévenir en cas de retard non prévu ou de départ anticipé.

L'espace permanent la **Collection Noreev**, dont l'accès est compris avec le billet d'entrée de l'exposition **Angelin Preljocaj, costumes de danse**, reste accessible au public entre chaque exposition temporaire. Dossier pédagogique et propositions groupes sur demande.

Plan d'accès disponible sur www.cncs.fr

Facilités de stationnement, parking gratuit pour voitures et autocars sur le site.

Accès pour visiteurs à mobilité réduite, espaces accessibles en fauteuil roulant, fauteuil disponible à l'accueil sur réservation. Pour tout type d'handicap, une personne conseil peut aider à la préparation des visites en groupe(s). Renseignement : mediation@cncs.fr

Transport

SNCF : gare de Moulins-sur-Allier située à environ 30 mn à pied ou par le bus ligne D. Consulter les forfaits SNCF « Groupévasion », prix réduits pour les groupes en Auvergne. Contacts : Allier : rdl03@snccf.fr / Puy de Dôme : rdl63@snccf.fr / Cantal : rdl15@snccf.fr / Haute-Loire : rdl43@snccf.fr

KEOLIS : pour les transports en autocar de l'Allier et du Puy de Dôme, possibilité de bénéficier de tarifs avantageux sur des créneaux horaires précis (exemple : entre 9h et 16h). Contact : Eric Charrondière – eric.charrondiere@keolis.com – 04 70 46 87 13

ALEO : réseau de bus de l'agglomération de Moulins. Ticket « Aléo groupe » 21€ l'aller-retour de 10 à 30 personnes. Ligne D-arrêt CNCS.

Modalités

Pour un plus grand confort de visite, toute activité, même une visite libre, doit être réservée en amont auprès du CNCS.

Les visites guidées sont prioritaires dans les espaces d'exposition. Le choix des ateliers ainsi que tout questionnaire élaboré par vos soins en vue de la visite guidée doivent être communiqués au moins 15 jours avant la venue du groupe. (Les questionnaires ne pourront pas être remplis pendant une visite guidée).

En cas de retard ou d'annulation, l'intégralité ou une partie de la réservation sera facturée. En cas de retard, l'activité ne pourra se prolonger au-delà de l'horaire prévu.

Tarifs groupes

Pour 25 personnes maximum sur réservation (sauf * 50 personnes). Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite d'un pour huit personnes.

Angelin Preljocaj + Collection Noreev

Visite libre : 3 € / élève (à partir de 10 personnes).

Visite guidée : 80 €

***Présentation-conférence ou visite-diaporama (maximum 50 personnes)** : 80 €

Atelier : 100 €

Visite guidée (ou visite-diaporama) + atelier : 160 €

***Projection de film sur réservation** : 40 €

Audioguide : 1 € / élève

(selon disponibilité **Collection Noreev** uniquement)

Collection Noreev (période d'inter-exposition)

Idem sauf **visite libre** : 2 € par élève

Contacts, informations et réservations

Centre national du costume de scène

Quartier Villars, Route de Montilly, 03000 Moulins

Tél. 04 70 20 76 20 / Fax 04 70 34 23 04 / www.cncs.fr.

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

Médiation tout public, non scolaire (extra-scolaire, handicap, champ social, famille...) : Carole Combaret, mediation@cncs.fr

Professeurs correspondants culturels de l'Education Nationale :

Géraldine Schoenher et Thierry Colombet, geraldine.schoenher@ac-clermont.fr et thierry.colombet@ac-clermont.fr

Réservations : Geneviève Gardette, ggardette@cncs.fr

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 et spectacle vivant