

VOIE GÉNÉRALE

2^{DE}

1RE

T^{LE}

Danse

ENSEIGNEMENT

SPÉCIALITÉ

LA DANSE : ENTRE CONTINUITÉS ET RUPTURES LE LAC DES CYGNES

Lien avec le programme

Le programme d'enseignement de spécialité de danse en classe de première de la voie générale institue un programme limitatif défini et actualisé régulièrement par publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale, qui enrichit les thèmes d'étude par des références à des œuvres, à des artistes ou à des courants.

À compter de l'année scolaire 2019-2020, les références sont les suivantes :

Le corps en danse

En s'appuyant sur le corpus artistique d'Odile Duboc, il s'agit d'étudier en quoi sa démarche chorégraphique est porteuse d'une pensée du corps singulière, qu'elle exprime tant dans des espaces de représentations conventionnels que dans d'autres contextes. Cette étude est un point d'appui pour questionner d'autres usages et mises en jeu du corps en danse.

La danse : entre continuités et ruptures

Le Lac des cygnes, ballet en quatre actes de Marius Petipa et Lev Ivanov, créé en 1895 au théâtre Mariinsky à Saint-Petersbourg, sur une musique originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Cette œuvre est à la fois située au sein du courant classique et abordée sous l'angle des continuités et des ruptures qu'elle introduit dans l'histoire de l'art chorégraphique. Les apports concernant l'évolution des esthétiques, les techniques de corps, les modes d'écriture, les enjeux artistiques seront notamment examinés.

La danse hip-hop.

La culture hip-hop est abordée de manière à étudier la genèse d'un nouveau courant artistique croisant différentes pratiques culturelles et sportives, et à analyser les évolutions des formes chorégraphiques de la danse hip-hop.

Bulletin officiel n° 45 du 5 décembre 2019

Des ressources pour accompagner le programme limitatif

Lire

Des ouvrages

- Philippe Le Moal, *Dictionnaire de la danse*, Larousse, 1999.
Plus particulièrement les pages 567-568 : genèse et auteurs du ballet.
- Rosita Boisseau et René Sirvin, *Panorama des grands ballets classiques et néo-classiques*, Textuel, 2010.
Plus particulièrement les pages 277-282 : présentation de l'œuvre de Petipa ; pages 278-279 : entretien avec Laurent Hilaire, parole d'interprète ; page 280 : entretien avec Élisabeth Platel, parole d'interprète.
- Rosita Boisseau, *Chefs d'œuvre de la danse : le Lac des cygnes, Casse-noisette, la Belle au bois dormant*, Textuel, 2013.
- Collectif, *Ballet, une histoire illustrée*, éditions Flammarion, 2019.
Plus particulièrement les pages 108 -109 : l'histoire du *Lac des cygnes* en quelques dates, quelques lignes et quelques illustrations ; pages 110-111 : le résumé des 4 actes du *Lac des cygnes*.

Des articles

<http://www.passeursdedanse.fr/> (Site de Passeurs de danse)

Actes du stage « Danse et Histoire des Arts », « *Le Lac des cygnes*- approche de l'œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski à partir du thème "arts, réalités, imaginaires" », Laurent Pejoux, octobre 2010.

<https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-lac-des-cygnes-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-celebre-ballet-de-tchaikovski-70262> (Site de France musique)

« *Le Lac des cygnes* : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le célèbre ballet de Tchaïkovski », 2019.

Cet article présente l'histoire du ballet et fait référence en particulier à la version de Noureev.

<https://www.francemusique.fr/musique-classique/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-piotr-ilitch-tchaikovski-57926> (Site de France musique)

« Piotr Ilitch Tchaïkovski : 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le compositeur », 2018.

<https://blog.theatrechampselysees.fr/lac-des-cygnes-version-choregraphie-petipa-kovtun/> (Site du théâtre des Champs-Élysées)

« *Le Lac des Cygnes* : quelle version est-elle la plus proche de Marius Petipa ? », 2019.

<https://www.operadeparis.fr/magazine/decoupage-dun-pas-1> (Site de l'Opéra de Paris)

« La Pantomime dans *Le Lac des cygnes* ».

Définition de la pantomime et présentation de 20 photographies de pantomime dans *Le Lac des cygnes*.

<https://www.cairn.info/revue-psychanalyse-2014-2-page-63.htm> (Site CAIRN info)

Sabine Callegari, « Cygne blanc, cygne noir. Le sublime et la destruction dans la danse », *Psychanalyse* 2014/2 (n° 30), pages 63 à 87.

Retrouvez éducol sur

<https://www.cairn.info/revue-reperes-cahier-de-danse-2009-2-page-3.htm> (Site CAIRN Info)
« Corps de cygnes », entretien avec Wilfride Piollet, Repères cahier de danse, n°24, 2009, pp. 3-8.

Cet article propose une analyse des différents types de corps incarnés dans *Le Lac des cygnes* (expressifs, comiques, étranges, doubles...).

<https://noureev.org/rudolf-noureev-choregraphie/rudolf-noureev-le-lac-des-cygnes/>
(Site de la Fondation Rudolf Noureev)

« *Le Lac des cygnes*, ballet chorégraphié par Noureev ». Cet article présente la version de Noureev.

<https://www.lemagducine.fr/cinema/critiques-films/black-swan-film-daren-aronofsky-avec-natalie-portman-108551/> (Site Le magduciné)

« *Black Swan*, les deux visages de Natalie Portman », Gwennaëlle Masle, 2017.

Cet article présente le point de départ du double-rôle : cygne blanc, cygne noir, l'histoire de deux personnalités.

Regarder

- *Le Lac des cygnes*, Opéra de Paris, Édition Bel air, Chorégraphie et mise en scène Vladimir Bourmeister d'après Marius Petipa et lev Ivanov. Interprètes Marie-Claude Pietragalla et Patrick Dupont, 2005.

Réalisée en 1952, la version de Bourmeister reprend l'ordre des numéros tels que publiés dans la partition originale de Tchaïkovski. Il simplifie la dramaturgie du livret et rajoute un prologue qui présente la transformation de la princesse Odette en cygne par le sorcier Rotbarth. Cela le conduit, après la victoire finale du prince Siegfried sur Rotbarth à l'issue d'une lutte sans merci, à montrer le retour d'Odette à sa forme première.

- *Black Swan*, Darren Aranofsky, 2010, durée : 1h43

Darren Aronofsky transpose dans l'univers du ballet classique un scénario à la fois inspiré du *Double* de Dostoïevski et d'*Eve* de Mankiewicz. Le double rôle de cygne blanc-cygne noir que le scénario propose renvoie à une forme de schizophrénie. Les thèmes de la dualité et de la métamorphose du lac des cygnes sont revisités de manière fantasmagorique.

Extraits d'œuvres et interviews d'artistes

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-lac-des-cygnes-0?s> (Site Numeridanse)

Le Lac des cygnes, interprétation par les danseurs du Ballet de Perm et l'étoile Natalia Makarova 2010. Pas de deux acte 2.

Cet extrait permet de découvrir la sensibilité de l'interprétation et la spécificité technique de l'école classique russe, à son plus haut niveau. Durée : 3'.

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-lac-des-cygnes?s> (Site Numeridanse)

Le Lac des cygnes, interprétation par les danseurs du Ballet de Perm et l'étoile Natalia Makarova, 2010.

Cet extrait permet de voir les ensembles du corps de ballet dans l'acte blanc : toutes les formations spatiales données à voir par le positionnement des danseuses et les corps à l'unisson du corps de ballet. Durée : 2'51.

Retrouvez éducol sur

<https://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/le%20lac%20des%20cygnes/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10/filters/Theme.id/26/df|Oeuvre.id/665/e> (Site de l'INA)

En scènes le spectacle vivant en vidéo, interprétation de deux soli par Rudolf Noureev, 1968.

Durée : 5'15.

<https://www.ina.fr/ina-eclair-actu/video/cpf07009903/rudolf-noureev> (Site de l'INA)

Alors qu'il répète *Le Lac des cygnes* avec Claire Motte et Noëlla Pontois, Rudolf Noureev est brièvement interviewé. Le danseur évoque l'exigence de son métier et la précision que demandent l'entraînement et le travail du corps (durée : 10'15).

<https://www.operadeparis.fr/magazine/histoires> (Site Opéra de Paris)

Histoire(s) *Le Lac des cygnes*. Présentation de la genèse de l'œuvre en 1877 puis version de 1895 (durée : 4').

<https://www.operadeparis.fr/saison-18-19/ballet/le-lac-des-cygnes> (Site de l'Opéra de Paris)

Programme du *Lac des cygnes* de Rudolph Noureev interprété par les danseurs de l'opéra de Paris, 2019.

Quelques mots sur la version « freudienne » de Noureev de 1984. 47 photos du ballet (en représentation ou en répétition), 5 extraits du ballet (corps de ballet -2' 28; pas de trois et pas de deux - 2'49; pas de quatre - 1'50; solo Siegfried - 1'31; final - 2'28).

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-lac-des-cygnes-2?s> (Site Numeridanse)

Le Lac des cygnes, interprétation par les ballets Trockadero de Monte-Carlo, 2016.

Durée : 2'58.

Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo est une compagnie de ballet créée à New York en 1974 par un groupe de danseurs classiques américains désireux de présenter le répertoire académique au second degré, de manière ludique et humoristique. Extrait d'un pastiche du pas de deux cygne blanc-prince et du pas de quatre des petits cygnes.

Écouter

<https://www.francemusique.fr/emissions/la-tribune-des-critiques-de-disques/le-lac-des-cygnes-de-tchaïkovski-38864> (Site France Musique)

« *Le Lac des cygnes*, de Tchaïkovski », 2017. Proposition d'une analyse musicale de l'œuvre *Le Lac des cygnes* de Tchaïkovski. Durée : 1h58.

<https://www.operadeparis.fr/magazine/podcast-le-lac-des-cygnes-1> (Site Opéra de Paris)

Émission « Dansez! Chantez! 7 minutes à l'Opéra de Paris ».

Présentation historique de l'œuvre, symbolique du cygne, argument du ballet, version de Noureev 1964 et 1984. Durée : 7'55.