

Consignes à l'intention des enseignants

Liens avec le programme scolaire :

- Danse
- Écriture
- Éducation aux médias

Objectifs d'apprentissage :

- Faire l'expérience du ballet classique, y réagir et l'analyser au moyen d'une écriture réfléchie et critique
- Reconnaître les différentes caractéristiques du mouvement et de la chorégraphie du ballet classique présents dans *Le Lac des cygnes* d'Erik Bruhn, Acte I, Scène 2
- Comprendre comment les danseurs racontent une histoire dans le ballet classique

Idées essentielles :

- *Le Lac des cygnes* est un exemple de ballet de la période classique
- La chorégraphie du ballet classique produit un effet visuel satisfaisant grâce à l'équilibre, à la structure et à l'harmonie
- La chorégraphie du ballet classique met souvent en valeur la virtuosité technique indépendamment de la narration

Questions essentielles :

- Quel type d'effet visuel le chorégraphe obtient-il grâce aux formations géométriques?
- Comment les chorégraphes de ballet classique racontent-ils des histoires?
- Comment les ballets classiques sont-ils des productions fondées sur la collaboration?
- Comment la chorégraphie évolue-t-elle au fil du temps?
- Pourquoi les compagnies de ballet interprètent-elles encore *Le Lac des cygnes*?

Pour commencer :

- Attribuez l'ensemble du guide à vos élèves dans le cadre d'un projet élargi ou choisissez des sections à attribuer à différents moments.

Regardez *Le Lac des cygnes*, Acte I, Scène 2 : www.nbs-enb.ca/loveballet

Guide de visionnement pour les élèves

Le Lac des cygnes, Acte 1, Scène 2

Chorégraphie : Erik Bruhn

Musique : Pyotr Tchaïkovski

Pianiste : Marina Surgan

Danseurs principaux de l'ÉNB mis en scène et entraînés par : Sergiu Stefanschi et Vera Timashova

Solistes et corps de ballet mis en scène et entraînés par : Martine Lamy Solistes et corps de ballet assistés de : Ilze Titova

Argument :

Le Lac des cygnes d'Erik Bruhn est l'une des versions les plus courues de ce ballet classique assurément magique. Elle exige de tous ses danseurs à la fois des compétences techniques et un talent artistique. Dans l'Acte I, Scène 2, le prince Siegfried vient d'être informé par sa mère qu'il doit bientôt choisir une épouse. Nerveux à l'idée de se marier sans être amoureux, il part errer dans les bois situés près de son village. Là-bas, il rencontre Odette, la magnifique Reine-cygne blanc. Tandis qu'ils discutent, elle lui révèle que la méchante Reine-cygne noir lui a jeté un sort, à elle ainsi qu'à ses servantes, les forçant à être des cygnes le jour et ne pouvant reprendre leur forme humaine qu'une fois la nuit tombée. La seule façon de rompre le charme serait qu'un homme bon lui promette de l'aimer. Siegfried, se rendant compte qu'il est amoureux d'Odette, commence à lui déclarer son amour lorsque la Reine-cygne noir apparaît, et l'empêche de rompre le charme.

À propos d'Erik Bruhn :

Né à Copenhague, au Danemark, Erik Bruhn intègre la Royal Danish Ballet School où il obtient son diplôme en 1947. La même année, il fait ses débuts professionnels à Londres, en Angleterre, avec le Metropolitan Ballet. M. Bruhn devient rapidement le plus grand danseur classique de sa génération et entreprend une impressionnante carrière sur la scène internationale. Parmi les compagnies avec lesquelles il s'est produit, mentionnons le Royal Ballet en Angleterre, le Ballet des Opéras de Paris, de Rome et de Milan, le New York City Ballet, l'American Ballet Theatre, le Stuttgart Ballet et le Ballet royal du Danemark.

En 1964, il débute sa collaboration avec le Ballet national du Canada, mettant en scène des œuvres comme *La Sylphide*, *Le Lac des cygnes* et *Les Sylphides*. Au cours de ces années, M. Bruhn est également enseignant invité à la fois pour le Ballet national du Canada et pour les élèves de l'École nationale de ballet du Canada. De 1967 à 1971, il est directeur artistique du Royal Swedish Ballet. En 1972, il cesse la danse, mais revient sur scène en 1974 en tant que danseur de caractère.

Il devient directeur artistique du Ballet national du Canada en 1983, point culminant de ses 20 années d'association avec la compagnie en tant que chorégraphe, producteur, entraîneur et danseur. M. Bruhn occupe ce poste jusqu'à son décès soudain en 1986.

Avant de regarder *Le Lac des cygnes* :

Voici quelques caractéristiques de mouvement du ballet classique à observer pendant que tu visionnes la vidéo :

- Formes géométriques
- Symétrie
- Chorégraphie hautement technique
- Harmonie de la danse
- Équilibre des phrases de mouvement
- Précision des mouvements
- Répétition
- Démonstrations spectaculaires de la technique

Rôles du danseur dans les productions de ballet classique :

- Danseurs principaux :
 - interprètent les rôles principaux
 - présentent des qualités techniques et de travail à deux spectaculaires du début à la fin
- Danseurs de caractère :
 - interprètent les personnages secondaires
 - ont recours au mime et aux gestes pour faire avancer l'histoire
- Solistes :
 - exécutent des séquences en solo et en petits groupes
 - démontrent leur technique souvent indépendamment de l'intrigue
- Corps the ballet:
 - appuie la narration en créant les conditions propices
 - danse à l'unisson avec précision
 - sert de toile de fond aux principaux danseurs et solistes
 - de nombreux ballets classiques contiennent un acte de « ballet blanc » traditionnellement exécuté par les danseuses vêtues de blanc et interprétant un genre d'être mythique ou éthéré

Qui sont Marius Petipa, Lev Ivanov et Piotr Ilyitch Tchaïkovski?

- Fais une recherche sur Internet pour découvrir ces personnes et leur influence sur le monde du ballet classique.
- Rédige un paragraphe ou des notes abrégées, soulignant leurs contributions à l'égard du Lac des cygnes en particulier et celles à l'égard de l'évolution du ballet en général.

Regarde *Le Lac des cygnes* :

Étant donné qu'il s'agit d'une performance enregistrée, tu peux la regarder une fois pour en faire pleinement l'expérience, puis à nouveau pour prendre des notes.

Prends des notes intentionnelles :

Utilise ce qui suit pour créer ton propre modèle de prise de notes avant de regarder l'extrait. Tu peux le faire sur papier ou à l'ordinateur. Cela t'aidera à organiser tes notes. Tu as peut-être déjà créé un modèle suite au visionnement précédent. Si ce modèle t'a bien servi, utilise-le de nouveau ou modifie-le en fonction de ton expérience.

Avant la performance : Tu peux recueillir de nombreux renseignements et les inclure dans tes notes avant de commencer à regarder, notamment ce qui suit.

- Date
 - Lieu de la représentation
 - Titre
 - Chorégraphe
 - Compositeur
 - Créateurs (costume, éclairage, décors)
 - Information sur la distribution, si disponible
 - Raison de la performance (p. ex., saison régulière, collecte de fonds, à l'occasion d'un événement, atelier-vitrine étudiant)
 - Contexte (sociétal, culturel, historique)
 - Précisions sur l'intrigue ou le thème
- **Pendant la performance :** Il peut être difficile de prendre des notes pendant que tu regardes une représentation, mais si tu gardes le nez dans ton carnet de notes constamment, tu passeras à côté d'un grand nombre de faits intéressants. N'oublie pas que tu n'as pas besoin de raconter de nouveau l'intégralité de la performance. Il est important de profiter pleinement de la performance, alors concentre ta prise de notes pendant la représentation sur les éléments suivants :
- Détails précis pertinents à l'évolution de l'histoire ou du thème
 - Ton jugement esthétique des phrases de mouvement, des images ou des motifs
 - Les danseurs ou danseuses qui t'ont marqué en particulier
 - Les motifs de mouvement que tu remarques (modèles de mouvement récurrents qui font avancer le thème, l'histoire, les personnages)
 - Des détails artistiques que tu pourrais oublier avant la fin (p. ex., la façon dont les costumes ont bougé sur les danseurs, ou une phrase musicale qui a fait avancer le thème)
- **Après la performance :** Write down your initial response. Use the following questions to help shape your response.
- Quels étaient les moments les plus marquants?
 - Quels danseurs ou danseuses ont retenu ton attention?
 - Quelle a été ton impression de l'œuvre sur le plan esthétique?
 - Qu'est-ce qui manquait?
 - Selon toi, quel message est-ce que le chorégraphe faisait passer?
 - Quel a été l'effet sur le plan émotionnel?
 - Décris quelques images qui te collent à l'esprit.
 - Comment le chorégraphe et les danseurs ont-ils utilisé les éléments de la danse (temps, espace, énergie, corps et relation)?

Questions à réponse courte :

Après avoir regardé l'Acte I, Scène 2 du Lac des cygnes, réponds aux questions suivantes en un ou deux paragraphes par question.

1. Dans quelle mesure cet acte permet-il de raconter l'histoire? Donne un exemple de narration par le mouvement et un exemple de mouvement indépendant de la narration.
2. Comment le chorégraphe utilise-t-il les formes géométriques tout au long de l'acte? Quel genre d'effet visuel les formes géométriques produisent-elles? Donne au moins cinq exemples.
3. Comment est-ce que les danseurs et danseuses utilisent la forme et l'énergie pour donner l'apparence de cygnes?
4. Décris le travail de danse à deux entre Siegfried et Odette. Comment sont-ils liés l'un à l'autre par le mouvement? Quel rôle jouent-ils dans ce travail à deux?
5. Après avoir regardé cet extrait, est-ce que tu voudrais regarder l'intégralité du Lac des cygnes? Pourquoi ou pourquoi pas?
6. Penses-tu que cette scène du Lac des cygnes se tient en tant que telle? Penses-tu que nous devons connaître toute l'histoire pour apprécier la danse? Pourquoi ou pourquoi pas?
7. Quel a été le moment le plus marquant de la chorégraphie pour toi? Décris le mouvement. Pourquoi était-ce mémorable?
8. Comment cette plateforme de visionnement en ligne pourrait-elle éclairer ton expérience en tant que spectateur du Lac des cygnes? À ton avis, quels aspects seraient différents si tu regardais cette performance en direct? Qu'est-ce qui demeurerait inchangé?
9. Pense aux mots suivants. Comment le sens de chaque mot s'applique-t-il à la chorégraphie?
 - a. Équilibre
 - b. Symétrie
 - c. Harmonie

Activité de recherche :

Après avoir regardé *Le Lac des cygnes*, choisis l'une des activités de recherche suivantes. Toutes ces activités peuvent être réalisées en petits groupes, en binôme ou seul.

1. Comment *Le Lac des cygnes* a-t-il évolué au fil du temps? Combien existe-t-il de versions différentes du *Lac des cygnes* aujourd'hui? Crée une frise chronologique virtuelle, à l'aide d'un logiciel approuvé par ton enseignant, afin de montrer l'évolution de l'œuvre au fil du temps. Avec chaque ajout à la frise, inclus le nom du chorégraphe, la date et le lieu de la première, les costumes et la scénographie, une photo (si possible), la distribution et tout autre élément d'adaptation de la production.
2. Comment les chorégraphes et les compagnies de danse ont-ils réinventé les rôles homme-femme et la représentation hommes-femmes dans *Le Lac des cygnes*? Pense aux adaptations de la compagnie Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, à l'adaptation de Matthew Bourne ou à une autre adaptation de ton choix. Enregistre un balado pour discuter de tes résultats, ajoute un titre, une brève description et un graphique à ton enregistrement audio.
3. Comment pourrait-on représenter *Le Lac des cygnes* ou y faire référence dans la culture pop aujourd'hui? Pense aux films, aux émissions de télévision, à la musique, à la mode, à la publicité, aux médias sociaux, etc. Trouve de trois à cinq représentations et crée un billet de blogue décrivant comment chacune d'elles est liée à l'Acte I, Scène 2 d'Erik Bruhn.

Journal de bord :

Après avoir regardé Le Lac des cygnes, réponds de façon informelle aux questions suivantes. Choisis la longueur de tes réponses. Tu peux répondre à l'oral, à l'écrit ou sous forme de dessins.

1. Qu'est-ce que tu as ressenti en regardant *Le Lac des cygnes*? Quelles émotions la performance a-t-elle suscitées?
2. Des souvenirs ont-ils refait surface pendant que tu regardais la chorégraphie? Selon toi, pourquoi est-ce que ce souvenir renaît?
3. As-tu ressenti un lien personnel avec cette œuvre? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. Si tu pouvais raconter l'histoire du *Lac des cygnes* du point de vue d'un autre personnage, qui choisirais-tu?
5. Comment décrirais-tu cet extrait de l'œuvre à une personne qui ne l'a jamais vu?

Compte-rendu critique de la performance

Exerce-toi à rédiger un compte-rendu critique du Lac des cygnes (d'une à deux pages) en suivant les consignes ci-jointes. Utilise tes notes, ton journal de bord et tes réponses aux questions à réponse courte pour organiser ton compte-rendu.

Consignes relatives au compte-rendu critique de la performance

Introduction :

- Inclus les éléments suivants :
 - Titre
 - Chorégraphe
 - Compositeur
 - Créateurs (éclairage, costume, son, etc.)
 - Contexte historique et sociétal pertinent concernant le moment, le lieu et/ou la façon dont l'œuvre a été créée et/ou interprétée
- Inclus un bref résumé (argument) de l'œuvre. N'oublie pas que tu ne dois pas narrer l'intégralité de l'œuvre. Le lecteur ne l'a peut-être pas encore vue, alors donne-lui juste assez de renseignements pour qu'il comprenne ton avis. Pas de divulgâcheur!

- Donne ton avis général sur l'œuvre. À l'instar d'une rédaction convaincante, tu commenceras par un énoncé de thèse accompagné d'arguments à l'appui.
 - Une bonne thèse ira plus loin que le simple fait de dire que tu as aimé ou non la performance. Les questions suivantes pourraient t'aider à définir ta thèse.
 - a. Quel est l'objectif de l'œuvre? Penses-tu qu'il a été atteint?
 - b. Qui pourrait vouloir regarder ce ballet et qui pourrait ne pas vouloir?
 - c. Est-ce que tu le regarderais de nouveau? Pourquoi?
 - d. Quels aspects ont été bien exécutés et quels sont ceux qui pourraient être améliorés?

Corps :

- Élabore ton argument en utilisant des exemples précis issus de la chorégraphie.
- Étaye ton argument en décrivant et en analysant les aspects suivants :
 - Chorégraphie
 - Danseurs et danseuses
 - Thème ou histoire
 - Costumes
 - Musique
 - Éclairage et scénographie
- Assure-toi de fournir des preuves pour appuyer les jugements esthétiques en décrivant le mouvement que tu as vu et en analysant pourquoi tu as réagi de la sorte.
- Si possible, nomme les danseurs et les danseuses lorsque tu décris leur mouvement.
- Lorsque tu analyses, évite les déclarations absolues du type « le meilleur », « le pire » ou « parfait ».
- Pense plutôt à ce qui, selon toi, était efficace ou inefficace. Par exemple, tu peux dire : « la chorégraphie était émouvante, car... », ou « l'histoire prétait à confusion, car... ».
- Évite les exagérations du type « elle est la plus belle danseuse de tous les temps ».
- Réfléchis plutôt aux raisons pour lesquelles tu as ressenti certains sentiments. Par exemple, tu pourrais écrire que « son port de bras sensible et ses sauts gracieux étaient captivants ».

Conclusion :

- Reformule ta thèse.
- Résume ton argument.
- Termine sur une note engageante.

Avant de commencer à écrire, examine des exemples de comptes-rendus critiques de représentations de danse à <https://dancetabs.com/>

Voici quelques verbes de mouvement que tu peux utiliser pour éviter « faire » et « être » :

- Bouger
- Sauter
- Entrer
- Tourner
- Bondir
- Parcourir
- Porter
- Exécuter
- Quitter
- Soulever
- Soutenir
- Équilibrer
- Partager
- Marcher
- Atteindre
- Relier
- Inspirer
- (S')Étirer
- Rebondir

Voici quelques adverbes ou expressions adverbiales que tu peux utiliser pour décrire le mouvement :

- Soigneusement
- Précisément
- Avec énergie
- Sans effort
- Avec sensibilité
- Avec vigueur
- Rapidement
- Lentement
- En douceur
- Avec enthousiasme
- Avec assurance
- Généreusement
- De façon créative
- Élégamment
- Avec audace
- Avec maladresse
- Accidentellement
- Avec fluidité
- Mécaniquement