

Introduction

**C'est quoi
la danse
contemporaine?**

Cycles visés: 2e et 3e cycles primaires
et 1er cycle secondaire

Durée: de 30 à 45 minutes

Résumé: Lire le guide
C'est quoi la danse contemporaine?
(en annexe) et répondre à la grille
de questions qui lui est associée.

**PUZZLE
DANSE**

Présenté par
l'Agora de la danse

puzzledanse.com

Présentation

Puzzle danse est une initiative et un concept original de l'Agora de la danse. Le jeu vise à stimuler l'intérêt pour la danse et à faire connaître des chorégraphes du Québec. Il offre un complément numérique à son offre d'ateliers et de matinées scolaires.

L'Agora de la danse présente des spectacles de danse contemporaine du mois de septembre au mois du mai. L'Agora sensibilise tous les publics à la danse depuis plus de 30 ans. Située à Montréal, dans l'édifice Wilder Espace danse du Quartier des spectacles, elle abrite 2 salles de spectacles et 1 studio de répétition. Cela lui permet d'offrir des résidences aux artistes (du temps en studio) afin qu'ils créent et développent leurs œuvres.

L'activité *C'est quoi la danse contemporaine?* porte sur la danse en général. Elle n'est pas spécifiquement liée au contenu Puzzle danse, mais peut servir d'introduction à la danse, avant de se lancer dans l'expérience web avec les élèves. Elle offre un bref survol historique et artistique de la danse contemporaine et vise à tester les connaissances des élèves de manière ludique.

C'est quoi LA DANSE CONTEMPORAINE?

UN ART DEPUIS TOUJOURS

LE QUÉBEC, une terre de danse CONTEMPORAINE

Des figures MARQUANTES

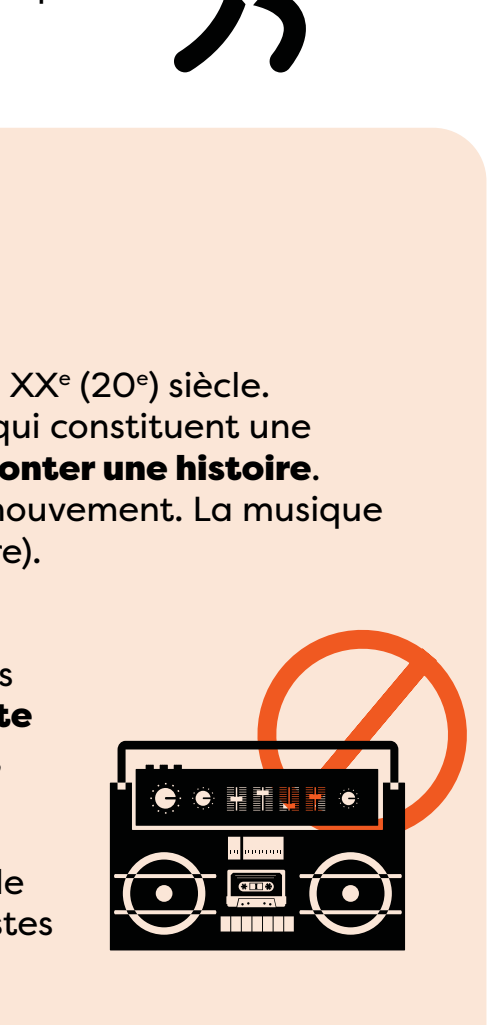
EN TROIS MOTS

PETIT GUIDE POUR APPRÉCIER la danse contemporaine

Ça ressemble à quoi LE MÉTIER D'INTERPRÈTE?

Tu vas bientôt participer à une activité ou voir un spectacle de l'Agora de la danse? Pour mieux savourer ce moment, découvre ce qu'est la danse contemporaine.

C'est la danse pratiquée aujourd'hui, car « contemporain » veut dire « actuel ». Elle est née dans les années 1960. Elle a changé la façon de faire de la danse. Elle représente une révolution dans l'histoire de la danse.

1 LA DANSE, UN ART DEPUIS TOUJOURS

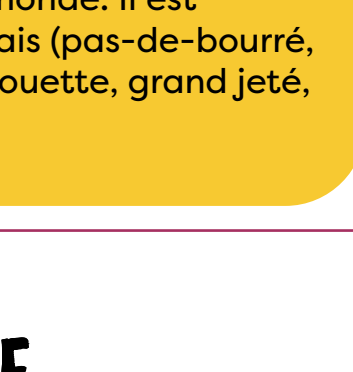
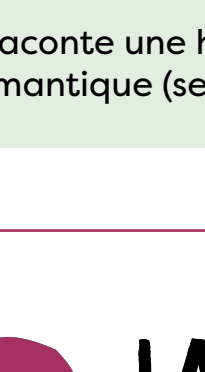
Tout le monde peut danser. Il s'agit d'un art très naturel chez les humains. Savais-tu que la danse existe depuis la préhistoire? On a retrouvé des gravures montrant des danseurs.e.s en Europe sur des pierres datant d'il y a plus de 30 000 ans.

UN VENT DE LIBERTÉ

La danse contemporaine est apparue au XXe (20e) siècle. Les chorégraphes (l'ensemble des pas qui constituent une danse) ne cherchent pas toujours à raconter une histoire. Elles se concentrent sur la danse, sur le mouvement. La musique devient même optionnelle (pas nécessaire).

La liberté des chorégraphes est totale: chacun.e invente sa danse selon ses envies, et remet en question les codes (règles) de la danse. On laisse parfois une grande place à l'improvisation (gestes spontanés, non préparés).

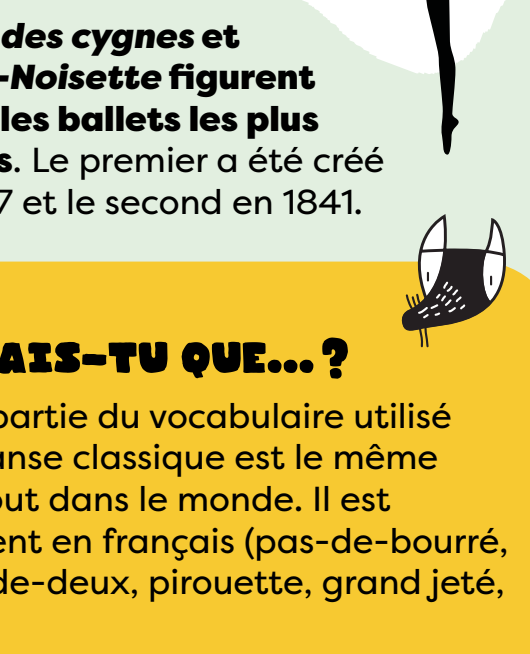

CHORÉGRAPHE ET DANSEUR, QUELLE DIFFÉRENCE?

Les chorégraphes imaginent et structurent la chorégraphie, choisissent les pas, la musique, les thèmes, etc. Les interprètes (c'est-à-dire les danseurs et danseuses) mettent en mouvement ce que les chorégraphes ont imaginé. En danse contemporaine, les interprètes participent souvent à la création du spectacle avec les chorégraphes.

UN MODÈLE À DÉPASSER

La danse moderne marque une première révolution au début du XXe siècle, des femmes américaines, comme Loïe Fuller et Isadora Duncan, explorent les mouvements improvisés. La danse se pratique alors souvent les pieds nus. Les grandes histoires sont remplacées par l'expression de soi et des émotions.

En Occident

En effet, de la Renaissance jusqu'au XXe siècle, c'est le ballet qui domine la scène. Né à la cour du roi français Louis XIV (14), le ballet est synonyme de rigueur, de discipline, de souplesse, d'équilibre et de grâce (légèreté).

Il raconte une histoire, souvent romantique (sentimentale).

On y retrouve des personnages, des actions, un début et une fin, le tout sur de la musique classique.

Le lac des cygnes et Casse-Noisette figurent parmi les ballets les plus connus. Le premier a été créé en 1877 et le second en 1841.

SAVAIS-TU QUE... ?

Une partie du vocabulaire utilisé en danse classique est le même partout dans le monde. Il est souvent en français (pas-de-bourré, pas-de-deux, pirouette, grand jeté, etc.).

2 LA DANSE CONTEMPORAINE EN TROIS MOTS

LIBERTÉ

Les artistes ne dansent plus seulement sur leurs pieds, sans chaussures de danse, mais aussi sur leurs mains, le dos, au sol, etc. Les interprètes chutent, courent, se tordent et sautent de façon libre.

INNOVATION

Les chorégraphes n'ont pas peur d'expérimenter (essayer). Tout mouvement peut devenir de la danse. On explore alors beaucoup avec les corps, en s'inspirant de sons, d'images ou de gestes du quotidien, etc.

COLLABORATION

Les artistes contemporains s'intéressent beaucoup à **mélange des arts**. Les chorégraphes peuvent intégrer d'autres formes de danse (ballet, hip-hop, danse africaines, etc.), des arts visuels, du cirque, du théâtre, etc.

3 LE QUÉBEC, UNE TERRE DE DANSE CONTEMPORAINE

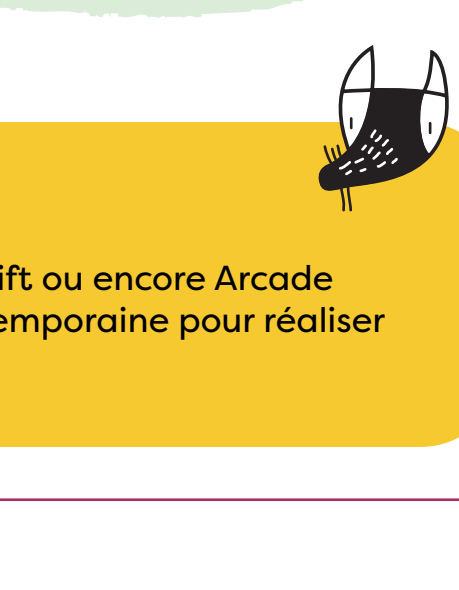
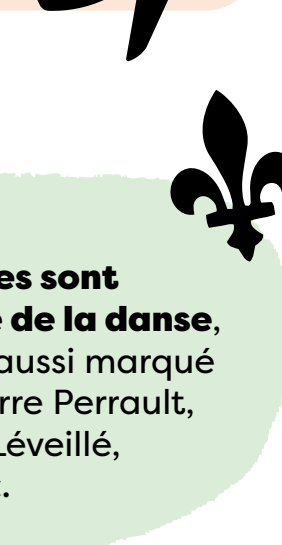
1930-1940

Dans les années 1930-1940, la société québécoise vit selon des règles strictes. La religion et le respect des traditions sont très importants. Peu à peu, les Québécois vont vouloir plus de liberté.

Des artistes de toutes les disciplines lancent le mouvement. On les appelle les Automatistes. Leur désir de liberté s'exprime dans un texte collectif: le **Refus global**, publié en 1948. Grâce à cette ouverture, les artistes peuvent créer des styles nouveaux et innover.

Parmi ces artistes, on trouve deux pionnières de la danse: **Jeanne Renaud** et **Françoise Sullivan**. Elles ouvrent la voie à la « nouvelle danse » des années 1970-1980, qu'on appellera ensuite « contemporaine ».

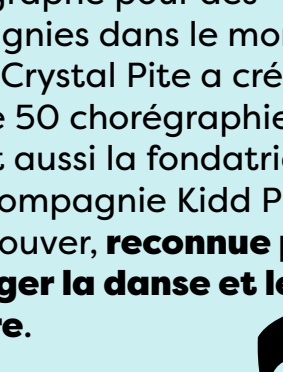
Chez les peuples autochtones, la danse s'exprime entre autres dans les « pow wow » (rassemblements festifs de plusieurs communautés). Après une longue période d'interdiction, elle prend de plus en plus de place sur les scènes contemporaines.

4 DES FIGURES MARQUANTES

Canada

International

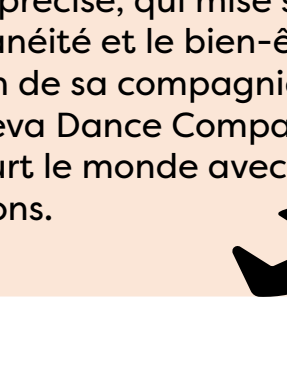
Credit photo: Massimo Chiaradia

LOUISE LECAVALIER

née en 1958, Québec

Pendant 17 ans, elle a été la principale danseuse de la compagnie québécoise La La La Human Step dirigée par Édouard Lock. **Son style est très original: puissant, athlétique.** Elle mêle des techniques de danse classique, qu'elle a apprises étant petite, à des mouvements de danse acrobatique et même de la gymnastique.

Elle crée ses propres chorégraphies depuis 2010.

Credit photo: Wilfried Krüger © Pina Bausch Foundation

PINA BAUSCH

1940-2009, Allemagne

De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, **Pina Bausch a développé la danse-théâtre.** Elle a voulu représenter le monde, parler des humains et créer des émotions sur scène. **Finis les tutus et les pointes!** Les danseuse.s portent des vêtements du quotidien et dansent pieds nus ou en souliers sur scène.

Credit photo: Kat Baulu

MARGIE GILLIS

née en 1953, Québec

La soliste **Margie Gillis a chorégraphié plus de 150 créations durant sa carrière.** Elle les a présentées dans différents pays. Elle a été carriériste en 2023 ses 50 ans de carrière.

Sa danse se caractérise par son naturel et une grande présence scénique (sur scène). Margie Gillis utilise sa longue chevelure dans ses chorégraphies.

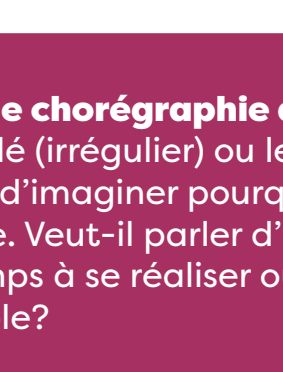
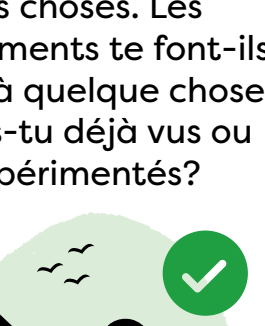

Credit photo: Laurent Ziegler

AKRAM KHAN

né en 1974, Angleterre

D'origine indienne, Akram Khan est un chorégraphe à la **réputation internationale.** Il crée des chorégraphies qui mélangent **danse.s traditionnelles indiennes et danse contemporaine.** Il joue beaucoup avec les décors et sur les émotions.

Credit photo: Richard-Max Tremblay

MARIE CHOUINARD

née en 1955, Québec

Avant de chorégraphier pour les autres, Marie Chouinard a connu une **carrière comme soliste** (qui danse seule sur scène) pendant 12 ans. Elle a notamment chorégraphié sur le célèbre ballet *Le Sacre du printemps* du compositeur Igor Stravinsky en 1993. Reconnue à l'international, elle a reçu plusieurs prix prestigieux (d'honneur).

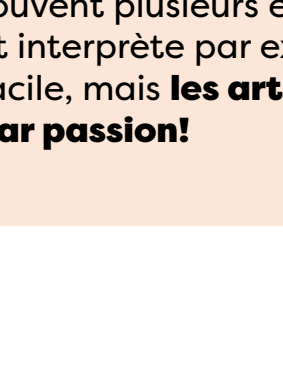

Credit photo: Bettmann/Getty Images

ALVIN AILEY

1931-1989, États-Unis

Initié à la danse à Los Angeles, Alvin Ailey crée sa propre compagnie en 1958. **Il veut alors réaliser sa vision de la danse moderne en y intégrant la culture afro-américaine (Américain.e.s d'origine noire).** Il a été un des premiers à promouvoir les arts dans l'éducation, notamment dans les communautés défavorisées.

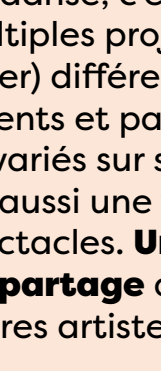

Credit photo: Anoush Abrar/ balletbc

CRYSTAL PITE

née en 1970, Colombie-Britannique

Chorégraphe pour des compagnies dans le monde entier, Crystal Pite a créé plus de 50 chorégraphies. Elle est aussi la fondatrice de la compagnie Kidd Pivot à Vancouver. **reconnue pour mélanger la danse et le théâtre.**

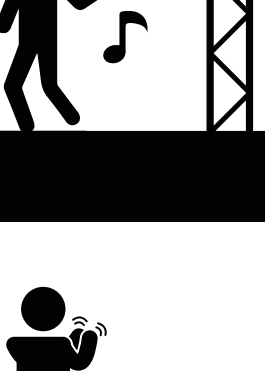

Credit photo: Maxim Waratz/ Les Grands Ballets

OHAD NAHARIN

né en 1952, Israël

Sans véritable formation de danse, **Ohad Naharin a créé son propre langage corporel, appelé Gaga,** une façon de bouger sans recherche de forme précise, qui mise sur la spontanéité et le bien-être. Au sein de sa compagnie, la Batsheva Dance Company, il parcourt le monde avec ses créations.

SAVAIS-TU ? Plusieurs artistes de la musique pop -Beyoncé, Taylor Swift ou encore Arcade Fire- ont travaillé avec des chorégraphes de danse contemporaine pour réaliser leurs clips ou leurs spectacles.

5 Petit guide POUR APPRÉCIER LA DANSE CONTEMPORAINE

La danse contemporaine t'invite à te défaire de tes habitudes. Essaie de ne pas juger un spectacle négativement au premier coup d'œil parce que ça ne ressemble pas à la danse que tu connais. **Tu n'as pas besoin de tout comprendre, il faut vivre la danse et laisser les sentiments qu'elle suscite en toi t'envahir.** C'est une création artistique qui repose souvent sur l'exploration de nouvelles sensations, d'autres façons de faire.

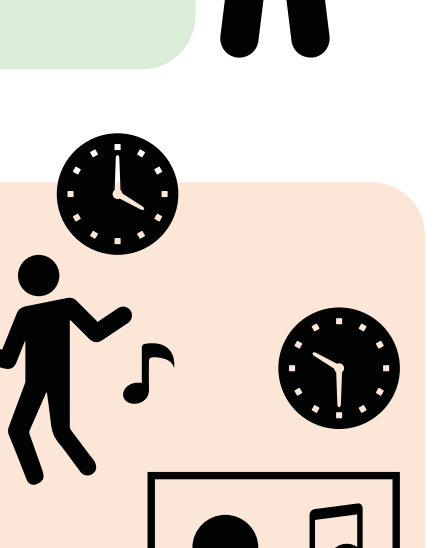
Pour apprécier la danse contemporaine

Tu peux **construire ta propre histoire** à partir de la danse. Est-ce que tu ressens des émotions ou te poses des questions pendant le spectacle? Reconnais-tu certains mouvements?

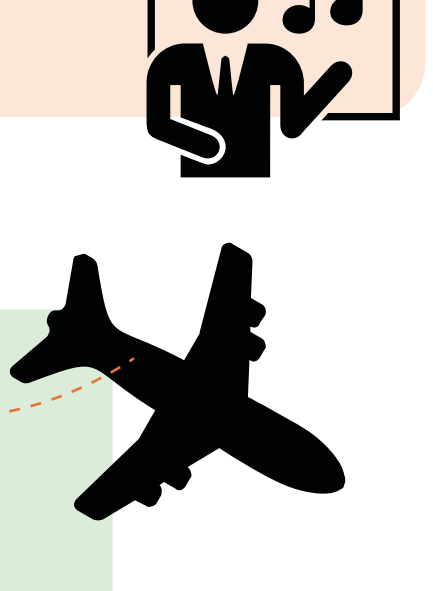

Puise dans tes **expériences personnelles pour décoder (interpréter)** des choses. Les mouvements te font-ils penser à quelque chose? Les as-tu déjà vus ou expérimentés?

Il faut **se laisser porter par les sensations**, les images et les pensées que la danse suscite (créer).

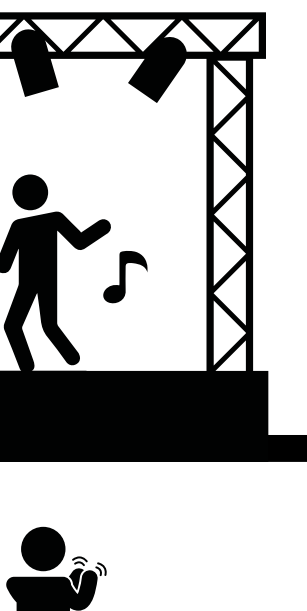
Chaque chorégraphie a son rythme : rapide, saccadé (irrégulier) ou lent. Quand il est peu rapide, essaie d'imaginer pourquoi le chorégraphe a choisi ce rythme. Veut-il parler d'une transformation qui prend du temps à se réaliser ou de la longueur de la vie par exemple?

6 ÇA RESSEMBLE À QUOI LE MÉTIER D'INTERPRÈTE?

Des entraînements intensifs

Comme tous les athlètes, les interprètes en danse doivent **entraîner leur corps** pendant plusieurs heures tous les jours. Il leur faut aussi consacrer du temps aux répétitions et au travail de création en studio.

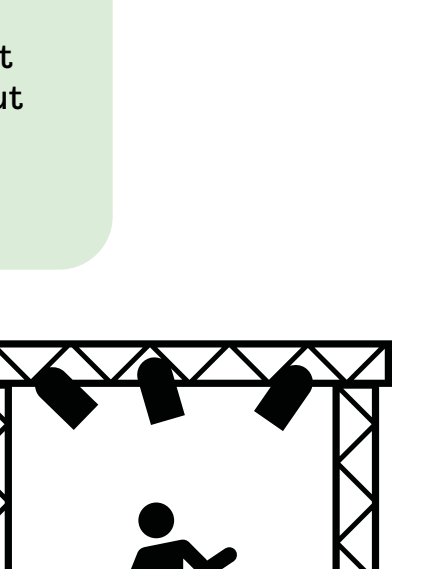
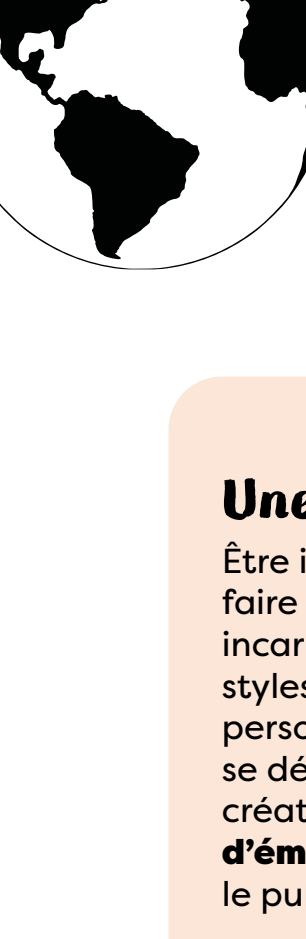
Une vie professionnelle riche

La plupart des danseurs et chorégraphes cumulent plusieurs projets de création et même souvent plusieurs emplois: professeur de danse et interprète par exemple. Ce n'est pas toujours facile, mais **les artistes choisissent cette vie par passion!**

Des voyages... parfois

Ces artistes peuvent **parcourir le monde!** La Compagnie Marie Chouinard part très souvent en tournée dans d'autres pays par exemple. Le Cirque du soleil emploie souvent des danseurs. Une troupe internationale peut aussi les embaucher.

Une vie de passion

Être interprète en danse, c'est faire partie de multiples projets, incarner (interpréter) différents styles de mouvements et parfois des personnages très variés sur scène, se dépasser. C'est aussi une vie de création et de spectacles. **Une vie d'émotions et de partage** avec le public et les autres artistes.

Dossier réalisé par

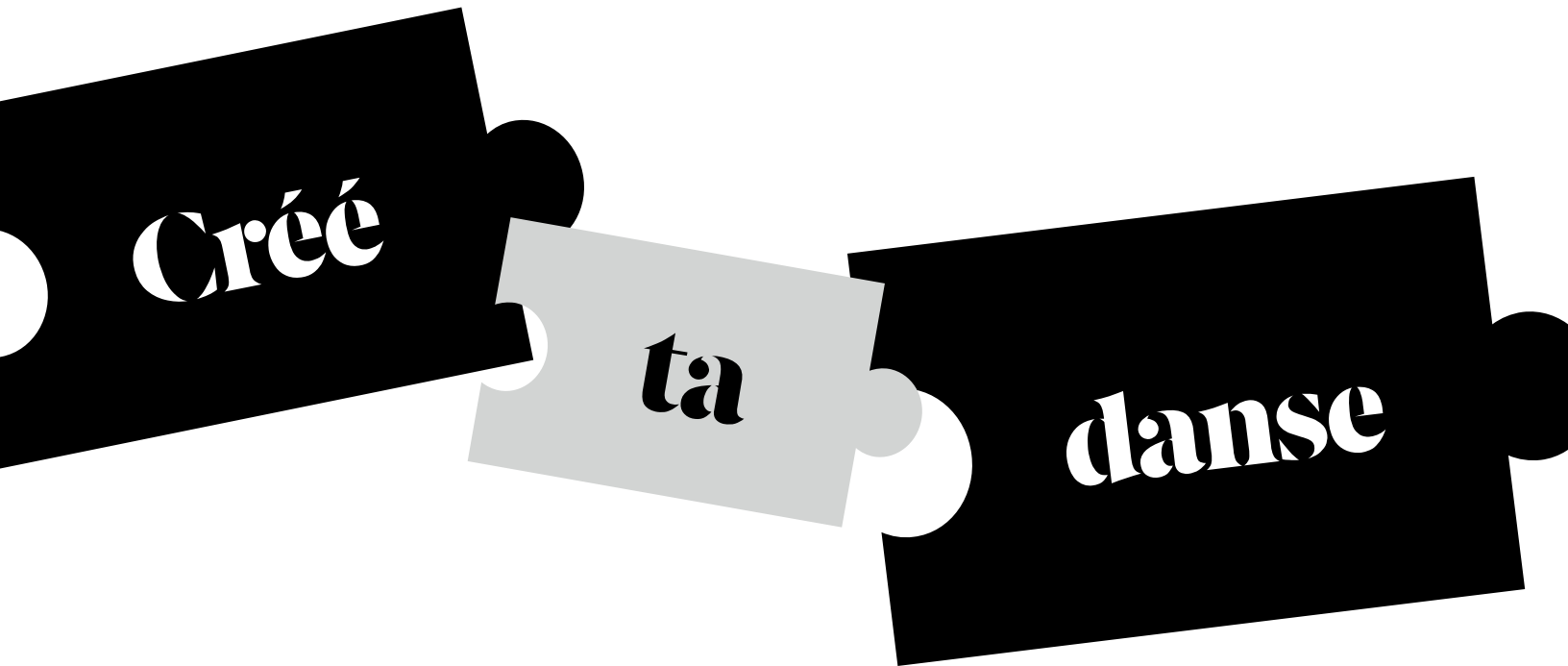
LE CURIEUX

À PROPOS
Le Curieux est spécialisé dans la vulgarisation d'informations pour les jeunes.
Visitez notre site web!
Contact : info@lecurieux.info
RESEAUX SOCIAUX
Facebook Instagram

Recherche et rédaction
Lila Villalba
Infographie
Margaux Rolland et
Amélie Rivest
Merci à
The Noun Project

As-tu compris...
C'est quoi la danse contemporaine ?
Remplis la grille de questions.

Questions	Réponses
Depuis quand la danse existe-t-elle ?	
Que veut dire danse <i>contemporaine</i> ?	
Nomme une des trois caractéristiques (les trois mots...) de la danse contemporaine et définis cette caractéristique dans tes mots.	
Identifie au moins une différence entre le ballet classique et la danse contemporaine.	
Quels sont les rôles respectifs du chorégraphe et de l'interprète (ou danseur) ?	
Nomme un ou une chorégraphe contemporain·e.	
Décris un aspect de la vie de l'interprète (ou danseur).	

**PUZZLE
DANSE**

Présenté par
l'Agora de la danse

puzzledanse.com
puzzle@agoradanse.com

Centre
de services scolaire
de Montréal

Québec

Cette trousse pédagogique a été conçue en collaboration avec Corine Bouchard,
conseillère pédagogique en danse du Centre de services scolaires de Montréal.