

**Œuvre retenue : la table verte de KURT JOOSS
(Ballet expressionniste)**

L'origine de l'œuvre chorégraphique :

Inspiré par une danse macabre médiévale et fortement influencé par le climat d'après-guerre, ce ballet reste célèbre pour son engagement politique et son plaidoyer pacifiste. Kurt Jooss y dénonce en effet les horreurs de la guerre, ses méfaits et ses conséquences, à travers le destin de divers personnages (hommes politiques, vieux soldats désabusés et jeunes recrues idéalistes, femmes ou profiteurs de guerre) à la merci de la Mort, personnalité complexe et centrale.

L'histoire et son contexte :

Autour d'un tapis vert, des négociations, des diplomates sont réunis et discutent d'une manière polie. Mais le ton monte bientôt. On parle de la paix et c'est la guerre qui éclate, chacun sort son arme et les deux clans se tirent dessus. Alors voilà la guerre avec la mort qui rôde partout, ses soldats, ses séparations déchirantes, ses blessés, ses déserteurs, le retour des rescapés.

Il y a une nouvelle conférence de la paix, autour de la même table verte, mais on sent bien que tout peut recommencer d'un instant à l'autre.

Il se compose de huit tableaux :

- Les Hommes en noir, réunis autour de la fameuse table verte. → **Tableau retenu pour l'épreuve du DNB**
- Les Adieux
- La Guerre
- Les Réfugiés
- La Partisane
- La Maison close
- Les Effets désastreux
- Les Hommes en noir ; retour autour de la table verte.

À noter que Kurt Jooss a chorégraphié cette saisissante prise de position anti-guerre tout juste un an avant qu'Adolf Hitler ne devienne chancelier en Allemagne.

Sous-titre : ballet expressionniste (danse de la mort) malgré son caractère dramatique, ce ballet eut un grand succès public. Il ouvre des horizons nouveaux vers d'autres modes d'expression chorégraphiques, plus proches du théâtre.

Cette œuvre remporta le premier prix des Archives Internationales de la Danse en 1932 (compétition créée par Rolf de Maré, le "fondateur" des Ballets suédois).

1: Les hommes en noir

Commentaire [GB1]: Que « symbolise » la table ? → *La table peut symboliser les fameuses tables de réunion autour de laquelle les décideurs se réunissent lors de conférence notamment*

Commentaire [GB2]: Qui est-il ? → *C'est un chorégraphe allemand du début du 20^è siècle*

Commentaire [GB3]: A quel courant de la danse, le ballet expressionniste appartient-il ? → *La danse classique*
Existe-il d'autres grands courants de la danse et à quelle époque ? → *La danse baroque (royauté) au 17/18^è siècle puis la danse classique au 19^è, la danse contemporaine au 20^è siècle, la modern jazz, le hip hop... Il existe aussi des danses traditionnelles (le maloya, le moringue, la capoeira, danse indienne...)*

Commentaire [GB4]: De quelle guerre s'agit-il ? → *Première guerre mondiale (1914-1918)*

Commentaire [GB5]: Pourquoi la couleur « vert » ? → *La couleur verte symbolise l'espoir, la nature ou la mort*

Commentaire [GB6]: Qu'est-ce qu'un « tableau » en danse ? → *C'est une séquence de l'œuvre qui traite d'un moment particulier, comme un acte dans une pièce de théâtre ou un chapitre dans un livre*

Commentaire [GB7]: Qui est ce personnage historique ? → *Dictateur allemand au cœur de la 2nd Guerre Mondiale...*

L'AUTEUR : Kurt Jooss – 1901-1979

Le **danseur et chorégraphe** Kurt Jooss est une figure importante de la danse moderne allemande. Il a entrepris sa carrière dans les années 1920, dansant des premiers rôles dans des chorégraphies de **Rudolf von Laban**.

Jooss est célèbre, notamment, pour avoir établi plusieurs compagnies de danse, en particulier le Folkwang Tanztheater à Essen.

En 1933, **les nazis** ont ordonné à Jooss de congédier tous les Juifs associés de près ou de loin à sa compagnie. Il a refusé, ce qui l'a obligé à fuir l'Allemagne avec bon nombre de ses danseurs. Ils ont trouvé refuge en Hollande avant de se transporter à Londres, où Jooss a ouvert une école avec le danseur Sigurd Leeder.

Au terme de la **Seconde Guerre mondiale**, Jooss rentre à Essen, où il reste jusqu'à sa retraite en 1968. Sa compagnie a été dissoute en 1962, mais il a continué à chorégrapier pour d'autres compagnies. La chorégraphe **Pina Bausch** a été l'une de ses élèves à cette époque.

Jooss n'aimait pas les danses dépourvues de trame narrative et privilégiait les thèmes traitant de problèmes moraux. Sa pièce la plus importante, La Table verte, a remporté le premier prix dans le cadre d'un concours international de chorégraphie à Paris en 1932

En 1932, Jooss reçoit le premier prix pour la "table verte" (le ballet **anti-militariste**) lors d'un concours des Archives de la Danse à Paris. L'année suivante, le nouveau pouvoir en place en Allemagne somme Jooss de se séparer de ses collaborateurs juifs. Il refuse et part précipitamment pour l'Angleterre. A la veille de la guerre, son école sera fermée pour des raisons de sécurité. Et à Essen, qu'est devenue l'école Folkwangschule ? elle continue à tourner mais est vidée de son sens. Les fondements de la danse libre sont aux antipodes de l'instruction prônée par les autorités de l'époque qui ont cru se servir de l'Ausdrückstanz - le malentendu est né des "choeurs de mouvement" que les nazis pensaient pouvoir tourner en embrigadement par la culture physique. Les idéologues nazis s'apercevront vite de leur erreur. Laban, à qui avait été confié un poste est destitué (il s'enfuira en Angleterre rejoindre Jooss). L'école de Mary Wigman est aussi fermée. La **danse libre**, l'expressionnisme disparaît en Allemagne.

Chorégraphie et livret : Kurt Jooss

Musique : F. A. Cohen

Mise en scène : Anna Markard

Décors : Kevin Dreyer

Costumes : Hein Heckroth

Masques : Hermann Markard

Commentaire [GB8]: Quelles différences entre ces deux rôles ? → *Le chorégraphe est celui qui écrit, crée, compose et organise les mouvements des danseurs, les espaces d'évolution, les décors... C'est un réalisateur/ Le danseur est celui qui interprète/ reproduit ce que le chorégraphe a décidé.*

Commentaire [GB9]: Pouvez-vous définir ce mot ? → *Appellation donnée à une personne, qui durant la seconde guerre mondiale, était contre les individus d'origine juive. On les appelait aussi des hitlériens.*

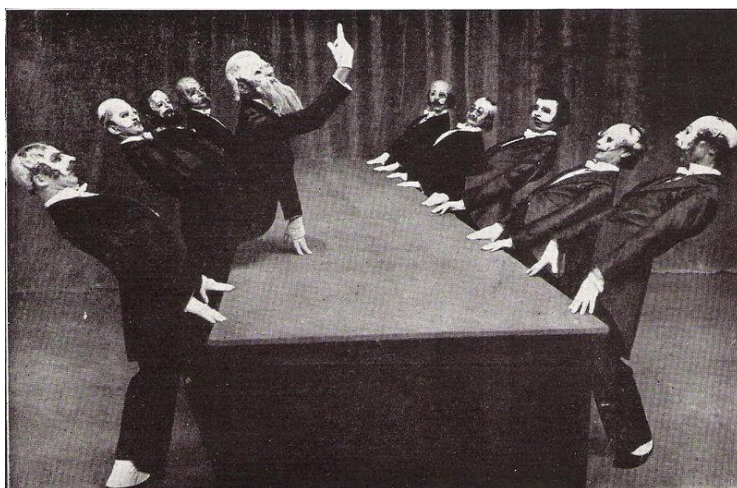
Commentaire [GB10]: Quelles sont les dates ? → *1939-1945*

Commentaire [GB11]: Qu'est-ce que cela veut dire ? → *Un ballet contre les actions guerrières et militaires menées par des individus. Il prône la PAIX, le pacifisme*

Commentaire [GB12]: Pouvez-vous définir ce que c'est ? → *La danse libre rompt avec les codes académiques du ballet classique, où tous les pas sont nommés (Les 6 pas classiques). On y voit plus de créativité, d'inventivité. Elle est considérée comme le point de départ de la danse moderne et de la danse contemporaine.*

Commentaire [GB13]: A quelle discipline d'enseignement cela s'applique ? → *Les arts plastiques*

ANALYSE DES TABLEAUX 1 et 8 : Les hommes en noir (Il s'agit de la même prestation) par rapport à MA PRATIQUE EN EPS

En EPS, nous nous sommes penchés sur l'ESPACE utilisé par les DANSEURS, l'ACCESSOIRE CENTRAL et les PROCEDES DE COMPOSITION

ESPACE	ACCESSOIRE CENTRAL	PROCEDES DE COMPOSITION
Les formations géométriques Les directions utilisées Les orientations	La table	En miroir En cascade En question-réponse En canon En décrochage

Commentaire [GB14]: Qu'avez-vous fait de différents ou de similaires et dire pourquoi ? → *Pour créer des effets sur le spectateur, pour mettre en valeur quelque chose de particulier, pour symboliser quelque chose...*

L'HISTOIRE DE LA TABLE DE VERTE ET LES AUTRES ARTS

L'œuvre chorégraphique de la TABLE VERTE en EPS et...

L'Histoire	L'écriture de l'œuvre se réalise entre les 2 guerres, périodes où les conflits sont amplifiés par l'Allemagne nazie menée par Adolph Hitler.
Les arts plastiques	Les accessoires (masques et costumes) servent à la symbolique du propos. De même pour les couleurs utilisées. Par exemple : → le vert a une vaste signification, parfois contradictoire : dans certaines cultures, le vert symbolise l'espoir, le hasard (malchance comme chance), la croissance, la nature ; dans d'autres, il est associé à la mort, à la maladie, à l'envie, au diable... d'où le titre de « DANSE MACABRE » → Le noir : la sobriété, l'élégance et le raffinement, la richesse, le luxe, la noblesse (ex : le smoking et autres tenues de cérémonie et objets de luxe ... le mystère, les ténèbres, l'inconnu, ce qui est caché (par exemple le marché noir) ou ce que l'on ne voit pas (la matière noire), l'occulte ; la mort; l'autorité, la puissance, la dignité, le pouvoir, la menace, la mort, le deuil, la tristesse, le désespoir, la peur, le mal, le néfaste.
L'éducation musicale	La musique ou monde sonore à dominante classique se joue au piano au début et à la fin de l'œuvre.
La littérature	La trame narrative : Kurt Jooss raconte une histoire « fictive », avec un début, un développement et une fin.
La danse	La danse classique et baroque dominant mais se transforment à cette période. Elle devient contemporaine et casse les codes rigides des ballets classiques russes ou français. On assiste là à une révolution artistique dans le sens où l'expression des danseurs compte plus que la technique gestuelle.

Commentaire [GB15]: Qu'est-ce que c'est? → *Il s'agit d'une chronologie à suivre. Avec une introduction/ un début, un développement et une fin/ conclusion. Une histoire est racontée et se déroule...*

Commentaire [GB16]: Quelle différence entre Danse classique et contemporaine ? → *La danse classique fait appel à des pas, des figures, des costumes (tutu, collants, chaussures/ pointes...) très précis alors que la danse contemporaine non. Il y a plus d'expression, d'improvisation, d'inventivité... dans les gestes.*

Commentaire [GB17]: A quoi peut servir de filmer ce genre d'œuvre ? → *Garder une trace de ce qui a été fait, faire comprendre aux autres quelque chose...*

Remarque : l'œuvre de la Table Verte a été **filmée** pour la première fois 50 ans après son écriture, soit en 1982.

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

- ⇒ Pouvez-vous citer d'autres œuvres avec la thématique de la guerre ou de la violence ? en histoire, en littérature, en peinture... ?
- ⇒ Un monument aux morts peut-il être considéré comme une œuvre architecturale ?
- ⇒ Connaissez-vous des films qui traitent de la guerre ou de la violence ?
- ⇒ Connaissez-vous quelques chorégraphes ?