

LA BOÎTE À OUTILS

Niveau : 4e/3^e

Les rêves dansants sur les pas de Pina Bausch d'Anne Linsel et de Rainer Hoffmann

Filmer la danse

Dans l'histoire du cinéma, nombreux sont les films où la danse joue un rôle essentiel. Une liste exhaustive serait mission impossible mais on peut regarder un des *Blow up* consacrés à cette thématique pour s'en faire une petite idée :

Blow Up -Arte
https://www.youtube.com/watch?v=35XdVkQ-b_w

Cette vidéo n'est pas forcément adaptée pour les élèves mais il peut être judicieux d'en choisir quelques extraits à mettre en parallèle avec le film *Les rêves dansants*, ou bien les montrer en guise de « mise en bouche ».

AVANT PROJECTION :

1ère proposition : Qu'est-ce que danser ?

On peut demander aux élèves une définition de la danse, qu'est-ce que cela représente pour eux ? Est-ce un art, un loisir, un métier ? Est-ce à la portée de tous ?

On peut ensuite projeter :

Danser c'est quoi ? *Culture Prime*, France Culture, 2019, vidéo 3'42 : <https://www.youtube.com/watch?v=GH2ZT7d4cZc>

Cette vidéo apporte des réponses, on remarquera que les réponses sont larges et ouvertes. Peut-être plus que celles des élèves répondant à cette question ? On peut commenter ou contester certaines réponses (certaines sont un peu datées !).

On peut leur demander de répertorier les différents types de danses montrées dans cette vidéo (danse classique, hip hop, danse de salon, danse traditionnelle ...). On peut aussi distinguer les professionnels des amateurs afin de les préparer à la projection.

Quand on regarde l'affiche, il est inscrit : « 40 adolescents. Ils ne sont jamais montés sur scène. Ce film est leur histoire ». Demander aux élèves à quoi ils s'attendent ? Quel type de film ? (Distinguer le documentaire de la fiction) Quel type de danseurs ? (Professionnels ou futurs professionnels ou simples lycéens amateurs ?).

On peut retrouver les fiches élèves et enseignants, à télécharger sur :
<https://transmettrelecinema.com/film/reves-dansants-sur-les-pas-de-pina-bausch-les/>

La bande annonce du film (1'40) : <https://www.youtube.com/watch?v=TRNJrWfWjI4>

2ème proposition : Danser c'est ... mais c'est aussi ...

Montrer les deux extraits suivants :

Bande annonce du film documentaire d'Anne Claire Dolivet : *Les petites danseuses*

<https://www.youtube.com/watch?v=zbpgRLGuig0>

et *Tout près des étoiles* de Nils Tavernier (les 5 premières minutes du film) <https://youtu.be/jLsV0uS78Ew>

On demande aux élèves de compléter la proposition suivante, à propos de l'apprentissage de la danse au niveau professionnel :

La danse c'est ..... mais c'est aussi ... (antonyme strict ou idée opposée)...

On s'attend à des dualités telles que le plaisir/la souffrance, l'échec/la gloire, la solitude/le collectif... Leur demander comment les deux extraits évoquent ou non ces contradictions. Leur demander aussi comment le réalisateur de films documentaires peut montrer ces dualités.

On peut comparer les deux extraits et se poser la question de : Comment filmer la danse ?

Faut-il une caméra mobile pour filmer le mouvement ? Comment faut-il monter les répétitions et les représentations finales ? Comment filmer un groupe/des individus ? en isolant des gros plans ? de qui ? faut-il une "histoire" ? Doit-elle être chronologique ? ...

3ème proposition : En passant par la BD

Si vous souhaitez travailler ces questions de la représentation de la danse, vous pouvez aussi utiliser la BD de Bastien Vivès (qui a d'ailleurs été adaptée au cinéma).

Nous vous mettons en pièces jointes deux extraits et quelques vignettes isolées dont un des intérêts pédagogiques est d'être sans texte. On peut donc imaginer différents exercices de mise en mots (que ressent-on ? Que peut ressentir tel personnage ?...) et l'espèce de sidération du groupe qui observe Polina avec le maître est sujette à interprétation (Admiration ? Envie ? Peur ?...) qui permettent là encore de travailler les contradictions.

[Lien vers le PDF Polina](#)

Autres pistes intéressantes :

[Fiche pdf de présentation de la séance](#), avant la projection, DAAC de La Réunion ;

[Fiche pdf de préparation pour les élèves](#), avant la projection ? Académie de Lille :

[Analyse de séquences](#) (pdf), Collègeaucinéma77.com

Il peut être utile de présenter la chorégraphe Pina Bausch avant la projection afin de comprendre pourquoi les adolescents du film sont si impressionnés à l'idée de sa venue aux répétitions :

Émission *Grand Angle*, TV5MONDE, 2018 Invitée : Rosita Boisseau, à propos de son livre : *Danser Pina*, Éditions Textuel, 2018 (10'). <https://www.youtube.com/watch?v=cCEAFmV6wlo>

Extrait (5'51) de l'émission *Télé Matin*, France 2, 2016, à l'occasion d'une exposition sur Pina Bausch à Berlin (reportage de Myriam Seurat) : <https://www.youtube.com/watch?v=1x1WNosxIJM>

Extrait (3') de «*Café Müller*», spectacle de Pina Bausch, dans le film *Parle avec elle*, Pedro Almodovar, 2002 : <https://www.dailymotion.com/video/xk57w>

APRÈS LA PROJECTION :

On peut montrer le témoignage de Jo-Ann Endicott (16'23) :

https://www.youtube.com/watch?v=7cxQaFJ_Bjo

Montrer la bande annonce du film *Pina* de Wim Wenders:

<https://www.youtube.com/watch?v=x5ARB6yhBg8>

Le générique questionne aussi la définition de la danse : Est-ce de la danse ou ... ? On peut donc revenir sur le travail fait avant le projection.

Voici deux extraits du spectacle Kontakthof réalisé par des professionnels et que l'on peut comparer aux scènes équivalentes jouées par les adolescents dans *Les rêves dansants* :

Extrait (1'10) du film *Pina* de Wim Wenders (2011) : <https://www.youtube.com/watch?v=4e3U0fBwJ0>

Autre extrait (2') : <https://www.youtube.com/watch?v=uCiT4l8iV-Q>

On peut aussi mettre en miroir la version seniors, montrer que les chorégraphies de Pina Bausch sont accessibles à tous, quel que soit son physique et son âge, que l'on soit amateurs ou professionnels (ce qui n'est pas le cas de ballets classiques) :

Version « plus de 65 ans » (extrait 2'52) : <https://www.youtube.com/watch?v=pn5cknjzjBg>

Pour travailler sur les musiques du spectacle Kontakthof , voici des liens utiles :

<https://open.spotify.com/playlist/0culceiNygk2O172hpoxEK?i=>

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL9B8E4746481D58D1>

Pour l'anecdote :

Le train suspendu de Wuppertal, *Karambolage en français*, Arte, 2021, extrait (3'30) :

https://youtu.be/oN_Hzvl5cnM?t=331

Pistes pratiques :

1- Faire un geste chorégraphique , une démarche qui devient une danse par exemple ou un geste emblématique répété, une marche collective chorégraphiée.

On peut s'inspirer de cet extrait du film *Pina* de Wim Wenders : <https://www.youtube.com/watch?v=XTGdeGY2YRU>

Ne pas hésiter à mettre à contribution les professeurs d' EPS dont certains travaillent déjà sur la danse contemporaine !

2- On peut proposer à trois élèves de filmer cette chorégraphie selon 3 angles et avec des choix de cadrages tout à fait différents. Des gros plans pour le 1er, les plans rapprochés pour le 2ème et des plans larges pour le 3^è. Chaque cameraman intervient à son tour afin de ne pas gêner les autres. On peut également expérimenter la caméra fixe ou la caméra en mouvement pour comparer les résultats obtenus.

Pour : filmer la danse en gros plan, on peut s'inspirer du début de cet extrait de *Rumba* :

<https://www.youtube.com/watch?v=nCXubErOUcg>

3- On peut s'amuser à prendre le contre-pied de Kontakthof et travailler sur l'interdiction du contact en cette période de pandémie. On peut faire un remake d'une scène du film mais avec masques et gestes barrières ou chorégrapheur l'entrée en classe avec la distribution du gel, l'ouverture des fenêtres, la désinfection des tables...

4- On peut proposer d'observer ces deux extraits et la façon dont ils sont filmés. On peut aussi expérimenter devant la caméra le langage du corps pour dire la féminité ou la masculinité.

La femme forte : <https://www.youtube.com/watch?v=viVRHMDphek>

Dans cet extrait de *Pina* de Wenders, le point de vue de la caméra est primordial et crée l'illusion chorégraphique.

La femme fragile : <https://www.youtube.com/watch?v=CEns6bHa6iU>

Dans celui ci le tangage de la caméra suit le mouvement de la danseuse et on observe un zoom arrière.

Document réalisé en collaboration :

Nathalie Simonneau, professeur coordinateur de l'Action Culturelle pour le domaine du cinéma et de l'audiovisuel dans le 37, missionnée par l'Académie d'Orléans Tours, Alice Boukhrissi, vice-présidente et Antoine Macarez, président de l'association FORMAT'CINÉ