

LE CENTRE NATIONAL DES ARTS

PRESENTE

CASSE-NOISETTE

de George Balanchine^{MC}

PAR

LE PENNSYLVANIA BALLET

GUIDE PÉDAGOGIQUE

une présentation de la Danse au CNA

SAISON 2011-2012

Cathy Levy, productrice

TABLE DES MATIÈRES

Programme de la matinée scolaire et équipe	3
L'étiquette dans une salle de spectacle	4
Le CNA	5
La Danse au CNA	6
L'histoire de <i>Casse-Noisette</i>	7
Savais-tu que...	10
Pennsylvania Ballet	10
Notices biographiques	12
L'Orchestre du Centre national des Arts	16
À propos du ballet	17
La formation des danseurs de ballet	20
Les positions de base du ballet	21
Termes de ballet	22
Regarder et apprécier la danse	23
Activités	24
<i>Chasse aux mots</i>	25
<i>Fiche d'activité</i>	26
<i>Suggestions d'activités pour les jeunes élèves</i>	27
<i>Suggestions d'activités pour les élèves plus âgés</i>	30
<i>Cahier à colorier</i>	32
Bibliographie des ressources	36
Ressources Internet	37

PENNSYLVANIA BALLET

Le Casse-Noisette de George Balanchine^{MC}

Danse CNA ~ Matinée scolaire

Date : Vendredi 2 décembre 2011

Durée : De 11 h 30 à 13 h 30, avec un entracte de 20 minutes.

Lieu : Salle Southam, Centre national des Arts

AUCUNE NOURRITURE NI BOISSON NE SONT PERMISES DANS LA SALLE. VEUILLEZ PRENDRE VOTRE REPAS AVANT LE SPECTACLE.

CRÉDITS

Directeur artistique :	Roy Kaiser
Chorégraphie :	George Balanchine, ©The George Balanchine Trust
Musique :	La musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, interprétée par l'Orchestre du Centre national des Arts
Directrice musicale :	Beatrice Jona Affron
Scénographe :	Peter Horne
Conceptrice des costumes :	Judanna Lynn
Concepteur des éclairages :	John Hoey

La représentation du **Casse-Noisette de George Balanchine**^{MC}, un **ballet Balanchine**^{MD}, est donnée en vertu d'une entente avec **The George Balanchine Trust**. Ce spectacle est produit selon le **style Balanchine**^{MD} et la **technique Balanchine**^{MD}. Le **ballet Balanchine**^{MD} offert dans ce programme est protégé par le droit d'auteur. Tout enregistrement est interdit sans le consentement écrit exprès du **George Balanchine Trust** et du Pennsylvania Ballet.

Les élèves qui prennent part à cette production habitent la région de la capitale nationale.

Maîtresses de ballet des enfants : Merrilee Hodgins, Mary Ross, Nicola Henry et Tanis Waller de la School of Dance. Maître de ballet des enfants : Jon Martin.

Glissez-vous dans les coulisses pour assister aux répétitions et avoir un aperçu du **Casse-Noisette de George Balanchine**^{MC}! <http://paballet.org/nutcracker.html>

L'ÉTIQUETTE DANS UNE SALLE DE SPECTACLE

En tant qu'enseignant(e) accompagnant vos élèves à une représentation au CNA, n'oubliez pas que vous êtes responsable du comportement de vos élèves. Les spectateurs qui assistent à un ballet sont aussi importants que les danseurs eux-mêmes. Expliquez à vos élèves les règles qu'ils doivent respecter lorsqu'ils assistent à un spectacle. Présentez-vous à la salle de spectacle environ une demi-heure avant le lever du rideau pour pouvoir bien vous installer en prévision du spectacle.

ACTIVITÉ SUR LE RÔLE DE L'AUDITOIRE ET LISTE DE VÉRIFICATION

Il faut encourager les jeunes à :

- ✓ regarder les danseurs dans le calme et le respect, afin que la magie du spectacle puisse opérer sur scène.
- ✓ assister au spectacle de manière concentrée. Une telle attitude encourage les danseurs qui peuvent ainsi donner le meilleur d'eux-mêmes sur scène.
- ✓ apprécier la musique; admirer les décors et les costumes.
- ✓ rire lorsque des interprètes font quelque chose de drôle.
- ✓ noter qu'une critique constructive est toujours plus appréciée qu'une critique purement négative.
- ✓ applaudir à la fin d'une danse (lorsqu'il y a une pause dans la musique) s'ils souhaitent manifester leur appréciation.
- ✓ vérifier autour d'eux avant de quitter la salle, afin de s'assurer qu'ils n'ont rien oublié derrière eux.

Les jeunes doivent éviter :

- ✗ de parler pendant le spectacle. Souvenez-vous que tout ce que vous dites est entendu par les spectateurs qui sont à côté de vous, mais également par les artistes.
- ✗ d'utiliser ou d'activer leur téléphone cellulaire, téléavertisseur ou tout autre appareil qui risque d'émettre un son.
- ✗ d'utiliser un appareil photographique ou une caméra ou tout autre dispositif d'enregistrement.
- ✗ d'apporter du chewing-gum, de la nourriture ou des boissons dans la salle. Ces produits doivent rester à l'école.

LE CENTRE NATIONAL DES ARTS

Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l'une des grandes institutions créées par le gouvernement fédéral à l'initiative du premier ministre Lester B. Pearson pour souligner le centenaire de la Confédération.

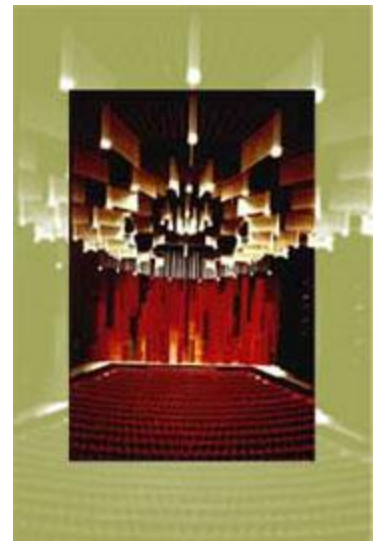
Le motif de l'hexagone a servi d'élément architectural de base pour la construction du CNA, centre par excellence des arts de la scène au Canada.

Situé au coeur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et à deux pas de la colline du Parlement, le Centre national des Arts compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène au Canada. Le CNA est le seul centre multidisciplinaire bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord et il dispose d'une des plus grandes scènes du continent. Beaucoup considèrent cet immeuble conçu par Fred Lebensold (Arcop Design), l'un des plus grands architectes de salles de spectacle d'Amérique du Nord, comme un des fleurons de l'architecture du XXe siècle.

Un programme visant à exposer des oeuvres d'art visuel à l'intérieur de l'immeuble a permis de réunir une des plus remarquables collections permanentes d'art contemporain canadien et international au pays. Cette collection compte quelques commandes spéciales telles que *Hommage à RFK* (murale) de l'artiste contemporain canadien de renommée mondiale William Ronald, *Les Trois Grâces* d'Ossip Zadkine et une grande sculpture de bronze indépendante et sans titre de Charles Daudelin. En 1997, le CNA a accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque d'oeuvres d'art du Conseil des Arts du Canada, plus de 130 oeuvres d'art contemporain canadien.

Le Canada dispose de quatre espaces scéniques ayant chacun leurs propres caractéristiques. Le spectacle *Casse-Noisette* sera présenté au Salle Southam, une salle de 2323 places.

Aujourd'hui, le CNA travaille avec d'innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus célèbres, et s'associe à maintes organisations artistiques de partout au pays. Le Centre est également l'hôte du Festival Danse Canada.

LA DANSE AU CNA

Bienvenue aux enseignants et aux élèves! Bienvenue aux amateurs les plus avertis ainsi qu'aux néophytes. La danse est magique : elle peut vous toucher aussi profondément que la plus belle chanson ou l'histoire la plus émouvante. Essentiellement non verbale, elle procède d'un langage universel qui permet d'aborder des thèmes simples ou complexes, enrichissant notre expérience et notre existence. La danse peut-être distrayante, mais aussi captivante, poignante, parfois même troublante.

Je suis devenue productrice de la Danse au CNA en 2000 et depuis que j'occupe ces fonctions, j'ai eu la chance extraordinaire d'inviter des chorégraphes du monde entier à prendre part à la saison de danse du Centre national des Arts et de présenter un large éventail de styles chorégraphiques et d'idées.

Une de nos nombreuses priorités vise à mettre la danse à la portée des jeunes auditoires et à encourager l'éducation et le rayonnement dans les milieux scolaires. Ce sera la cinquième année que nous produirons des spectacles de danse destinés au public scolaire qui seront également présentés dans le cadre du programme courant. Les commentaires émanant des enseignants et de notre groupe consultatif des jeunes sur la danse, recueillis dans le cadre de la phase de commandes de danse jeunesse, se sont avérés extrêmement précieux pour nous aider à modifier notre programmation en ce sens.

En plus des deux matinées scolaires que nous présentons cette année, plusieurs autres spectacles de notre saison régulière pourraient être d'excellents divertissements et présenter un intérêt éducatif pour vos élèves. Nous vous suggérons d'envisager de revenir avec votre classe pour assister à un spectacle en soirée, ou d'en faire une sortie familiale. Consultez la page de la Danse sur le site www.nac-cna.ca pour plus d'informations.

Unique au monde, la Danse à Ottawa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cathy'.

LA PRODUCTRICE DE LA DANSE AU CENTRE NATIONAL DES ARTS,
CATHY LEVY

Le Casse-Noisette de George Balanchine^{MC}

L'histoire originale de Casse-Noisette a été écrite en 1816 par un Allemand du nom de E.T.A. Hoffmann. (Les initiales de son prénom correspondent à « Ernest Theodore Amadeus ».) L'histoire d'Hoffmann est un conte de fées avec des personnages comme le roi des souris, mais elle ne s'adressait pas aux enfants. Par la suite, un Français appelé Alexandre Dumas reprend le texte et en fait une histoire pour enfants. Puis, en 1892, en Russie, le chorégraphe Marius Petipa demande à Piotr Ilitch Tchaïkovski de composer la musique de ce qui allait devenir un des ballets les plus populaires du monde. (Les illustrations du présent cahier sont adaptées des dessins originaux de Doris Rice.)

Première : le 2 février 1954, par le New York City Ballet, au City Center of Music and Drama.

PREMIER ACTE La maison des Stahlbaum

Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un petit village d'Allemagne... Il règne ce jour-là une grande excitation, et pour cause! C'est la veille de Noël et tous les villageois se préparent à participer à une fête. Ils enfilent leurs plus beaux habits et commencent à se frayer un chemin dans la neige pour se rendre chez les Stahlbaum, où Marie, sa mère et son père, ainsi que son frère et tous les serviteurs préparent activement les festivités.

Les invités ne tardent pas à faire leur entrée, et la fête bat rapidement son plein. Arrive ensuite le parrain de Marie, Herr Drosselmeier, accompagné de son neveu. Ils ont apporté trois immenses boîtes, chacune d'elle renfermant une poupée magique de taille humaine. Tout le monde est émerveillé : Arlequin et Colombine dansent ensemble et le jouet soldat exécute un joyeux enchaînement de sauts et de pirouettes.

Puis, M. Drosselmeier donne à Marie la plus belle poupée de toutes : le casse-noisette! C'est le coup de foudre pour Marie! Son frère Fritz, voyant l'engouement de sa sœur pour son cadeau si spécial, devient très jaloux. Il lui arrache le jouet des mains et le brise! Le neveu chasse Fritz, mais il est trop tard.

M. Drosselmeier s'efforce de reconforter Marie en rattachant tant bien que mal les

morceaux de sa poupée. Et son neveu donne à Marie un petit lit où le casse-noisette blessé pourra se reposer.

Peu après vient le temps de partir pour les invités. Marie dit à regret bonne nuit au neveu et se met au lit. Mais elle n'arrive pas à dormir : elle ne peut s'empêcher de songer à sa poupée casse-noisette. Elle se glisse hors du lit et descend sur la pointe des pieds pour se diriger vers la couchette où se trouve le casse-noisette. Elle berce son jouet gentiment dans ses bras et s'endort sur le canapé du petit salon. Tout à coup surgit M. Drosselmeier dans le noir. Il enlève doucement le casse-noisette des bras de Marie et le répare. Juste au moment où il remet le casse-noisette dans les bras de la jeune fille, celle-ci commence à se réveiller. Les lumières dans l'arbre de Noël se mettent à scintiller très fort, et M. Drosselmeier apparaît au-dessus de l'horloge de parquet, agitant les bras comme un hibou géant.

Effrayée, Marie court se cacher. À l'instant même, elle voit de grosses souris, grandes comme des hommes, sillonner fébrilement la pièce. Les lumières se mettent à clignoter et tout, autour d'elle, grossit à vue d'œil. L'arbre illuminé s'étire magiquement jusqu'au plafond. Et voilà que les jouets soldats de Fritz sont tout à coup aussi grands qu'elle!

Le casse-noisette, devenu également plus grand, saute de son lit pour diriger les jouets soldats dans une bataille rangée contre les souris géantes. Celles-ci avancent, menaçantes, utilisant leurs longues queues pointues en guise d'épées. Les jouets soldats répliquent en lançant des boules de canons en fromage que les souris avalent goulûment.

Le casse-noisette et le roi des souris, dont les sept têtes sont couronnées d'or, s'affrontent férocement dans un duel à l'épée. Juste au moment où le roi des souris est sur le point de gagner la bataille, Marie le frappe par-derrière sur la tête à l'aide d'une de ses pantoufles. Le roi des souris se retourne, étonné, et fonce sur la jeune fille, la menaçant de son épée. Mais avant qu'il ne l'atteigne, le casse-noisette se relève d'un bond et

transperce le corps du roi des souris à l'aide de son arme. Marie s'effondre dans le lit. Le casse-noisette prend une couronne du roi souris et la soulève triomphalement dans les airs pendant que les souris, l'air penaud, éloignent, en le traînant, le corps de leur roi.

Soudainement, le salon des Stahlbaum se transforme en une magnifique forêt hivernale. Le lit sur lequel se trouve Marie commence à glisser gracieusement dans la nuit étoilée et arrive finalement au Pays des neiges. Le casse-noisette réveille doucement Marie. Il s'est transformé en un superbe prince qui ressemble beaucoup au neveu de M. Drosselmeier! Commence pour eux un voyage magique dans une forêt enchantée peuplée de jolis flocons tourbillonnants...

DEUXIÈME ACTE

Au Royaume des Délices

Marie et le prince, à bord d'un voilier sous forme de coquille de noix, arrivent au Royaume des Délices où ils sont accueillis par l'élégante fée Dragée et tous ses sujets. Le prince leur raconte le combat entre soldats et souris, et comment Marie les a aidés à gagner la bataille. La fée Dragée les félicite tous les deux et les invite à séjourner chez elle et à se laisser divertir par les citoyens du Royaume des Délices.

Les premiers danseurs à se produire représentent le *chocolat chaud*... cinq couples en habits de velours foncé qui exécutent une danse espagnole palpitante de style flamenco. Ils sont suivis par le café... une belle princesse arabe vêtue d'or qui fait des tours et des rotations tout en délicatesse. Arrive ensuite le *thé*... trois danseurs arborant des costumes colorés de la Chine ancienne, qui présentent un court numéro difficile à interpréter, fait de grands écarts aériens. Puis, sautant dans des cerceaux, apparaît la canne à sucre en chef et ses huit assistants, tous en habits striés. Ils dansent au rythme d'une musique fouguese inspirée d'une danse folklorique ukrainienne.

Le massépain (une friandise composée d'amandes pilées, de sucre et de blancs d'œufs) est représenté dans la danse par des bergères en sucre. Et l'énorme maman gingembre, comique à souhait, fait sa grande entrée, accompagnée de huit petits clowns, ses polichinelles, cachés sous son immense jupe. Puis, madame la goutte de rosée et ses fleurs dansent ensemble au son de la superbe valse des fleurs.

Enfin, la fée Dragée et son cavalier donnent un lent et romantique pas de deux (danse pour deux danseurs). Puis, ils entraînent le reste de la troupe dans une grande pièce finale qui met somptueusement fin aux festivités. Marie et le prince sont maintenant prêts à quitter le Royaume des Délices. Tous les bonbons et autres friandises se rassemblent autour d'eux pour leur dire au revoir. L'heureux couple monte à bord de son voilier sous forme de coquille de noix qui s'élance haut dans le ciel.

SAVAIS-TU QUE...

- La première représentation publique de *Casse-Noisette* a eu lieu en décembre 1892.
- Le tutu est apparu dans les années 1800.
- La confection d'un tutu exige en moyenne de 60 à 90 heures de travail et 100 verges (91,4 m) de volants de tulle. Un tel tutu peut coûter jusqu'à 2 000 \$!
- Un danseur de ballet soulève l'équivalent de plus de 1,5 tonnes métriques en portant ses partenaires féminines pendant une représentation.
- La dépense d'énergie d'un ballet de trois heures équivaut approximativement à celle de deux parties de soccer de 90 minutes ou d'une course de 18 miles (29 km).
- Une première danseuse peut exécuter 32 fouettés en tournant sur place, sans dévier d'un seul centimètre. Après, la pointe de son chausson est brûlante et si usée qu'elle ne peut plus servir qu'en répétition. En moyenne, les danseuses usent trois paires de pointes par semaine. La durée d'une paire de pointes est de huit heures de danse en moyenne. Le coût d'une paire de pointes s'élevant à 100 \$ environ, chaque danseuse utilise autour de 15 000 \$ de pointes par saison!

LE PENNSYLVANIA BALLET

Historique et présentation de la compagnie

Le Pennsylvania Ballet est une des principales compagnies de ballet américaines et joue, depuis 1963, un rôle de premier plan dans le monde de la danse aux États-Unis.

Une institution culturelle phare à Philadelphie, la compagnie a acquis une solide réputation à l'échelle nationale pour son art passionné et sa virtuosité technique. Le Pennsylvania Ballet est salué par la critique pour ses réalisations, lesquelles sont directement héritées de la tradition établie George Balanchine et puisent dans un

répertoire varié, tant classique que contemporain. L'énergie et l'exubérance de ses danseurs, très polyvalents, sont devenues légendaires.

Barbara Weisberger, une protégée de George Balanchine, fonde le Pennsylvania Ballet en 1963 grâce à une initiative de la Fondation Ford visant à établir des compagnies de danse régionales. Le Pennsylvania Ballet se fait chef de file régional dans le mouvement de la danse dans les années 1960 et s'illustre à l'échelon national pour la première fois en 1968 au City Center à New York. Ces débuts éclatants inaugurent une décennie marquée par des tournées dans tout le pays, la participation à la série très réputée du réseau de télévision PBS, *Dance in America*, et, de plus, par plusieurs spectacles à titre de compagnie officielle du Brooklyn Academy of Music, dans les années 1970. De 1987 à 1989, le Pennsylvania Ballet forge une alliance avec le Milwaukee Ballet, une initiative sans précédent en vue de constituer une seule entité. La nouvelle organisation, qui compte 43 danseurs, sera la première aux États-Unis à offrir à ses danseurs des emplois à longueur d'année.

En 1995, le Trustees of Pennsylvania Ballet choisit son premier directeur artistique issu de sa propre formation : Roy Kaiser. D'abord engagé par Barbara Weisberger dans l'ancienne compagnie en 1979, M. Kaiser gravit les échelons, passant du corps de ballet au rôle de soliste, puis à celui de premier soliste, en 1990. Après sa retraite de la scène en 1992, M. Kaiser est affecté à la fonction de maître de ballet principal, puis devient adjoint au directeur artistique, sous la gouverne de Christopher d'Amboise, avant d'occuper son poste actuel.

Sous la direction de Roy Kaiser, la compagnie élargit son répertoire « balanchien » pour inclure de nouvelles pièces novatrices et audacieuses, conçues par des chorégraphes aussi bien reconnus qu'émergents. Le Pennsylvania Ballet donnera ainsi en première de nombreux ballets originaux créés par des chorégraphes tels que Merce Cunningham, Christopher d'Amboise, Trey McIntyre, Matthew Neenan, David Parsons, Val Caniparoli, Benjamin Millepied et Christopher Wheeldon. Il faut citer également la production du **Lac des cygnes**, commandée à Christopher Wheeldon à l'occasion du 40e anniversaire de la compagnie, et la première mondiale, présentée en 2007, du **Carmina Burana** de Matthew Neenan.

Le Pennsylvania Ballet compte actuellement 37 danseurs et propose chaque année six productions (y compris **Le Casse-Noisette de George Balanchine^{MC}**) où les ballets classiques ont pour contrepartie de nouvelles œuvres qui mettent les talents des danseurs au défi et attirent un public varié. La compagnie réalise aussi des tournées en Pennsylvanie et sur la côte est américaine, dans des salles de spectacle comme le New York City Center et le John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Le Pennsylvania Ballet a fait son entrée à l'échelle mondiale, au Festival international d'Édimbourg en août 2005.

Depuis plusieurs années maintenant, le Pennsylvania Ballet a élargi son action grâce à des initiatives de programmation originales telles que sa série de matinées pour les familles, sa série de conférences introductives, et son programme éducatif et de rayonnement *Accent on Dance*, qui permet de rejoindre plus de 11 000 jeunes chaque année. En 2002, le Pennsylvania Ballet II a été fondé grâce à Joyce et Herbert Kean, à la fois comme programme de stages et comme compagnie de formation préprofessionnelle. Cet ensemble donne des spectacles dans les écoles de la région et y offre des activités éducatives. Enfin, en 2010, quatorze danseurs du Pennsylvania Ballet ont participé au film *Black Swan*, primé aux Oscars.

NOTICES BIOGRAPHIQUES

ROY KAISER, directeur artistique

Pennsylvania Ballet

Né à Perth Amboy, au New Jersey, M. Kaiser commence la danse à claquettes à l'âge de 4 ans pour ensuite entreprendre une carrière comme danseur professionnel à l'âge de 7 ans. Il donnera ainsi des spectacles avec ses quatre frères, à la télévision et un peu partout aux États-Unis, notamment à l'exposition mondiale de New York en 1967. Il entame sa formation en ballet à l'âge de 17 ans sous la direction de Karen Irvin, et il obtiendra deux bourses d'études, d'abord avec la San Francisco Ballet School, puis avec la School of Pennsylvania Ballet.

M. Kaiser devient membre du Pennsylvania Ballet en 1979, où il est par la suite promu au poste de soliste et plus tard à celui de premier danseur. Il sera appelé à danser tous les principaux rôles masculins du répertoire classique de la compagnie et à interpréter des rôles dans des pièces de chorégraphes célèbres tels que Peter Martins, Robert Weiss, Lynne Taylor-Corbett, Paul Taylor, Choo San Goh et Christopher d'Amboise. En 1987, alors qu'il est toujours actif sur scène, M. Kaiser est nommé maître de ballet adjoint, puis après sa retraite de la scène, en 1992, il assume le rôle de maître de ballet. En octobre 1993, il devient adjoint au directeur artistique sous la direction de Christopher d'Amboise à qui il succède comme directeur artistique en 1995.

Sous sa direction, la compagnie lance sa saison 1994-1995 avec un spectacle, très bien accueilli par la critique, donné au Kennedy Center à Washington, où elle retourne en 2000 dans le cadre d'un hommage à Balanchine mettant en vedette quatorze créations du célèbre chorégraphe, présentées par six compagnies. En novembre 2009, M. Kaiser revient au Kennedy Center avec la production très louangée du *Casse-Noisette de George Balanchine*. C'était la première fois que la version de George Balanchine de ce ballet, tant apprécié, était présentée à Washington.

La compagnie fait ses débuts à l'échelle mondiale au Festival international d'Édimbourg en août 2005 avec *Le Lac des cygnes*, une œuvre commandée à Christopher Wheeldon à l'occasion du 40e anniversaire de la compagnie. Actif dans la communauté de la danse, M. Kaiser est souvent sollicité comme professeur invité et il a siégé à de nombreux comités de danse.

Roy Kaiser célèbre sa 30e année au sein du Pennsylvania Ballet et sa 15e année comme directeur artistique.

GEORGE BALANCHINE, chorégraphe

Né à Saint-Pétersbourg en Russie, George Balanchine (1904-1983) est considéré comme le plus grand chorégraphe contemporain dans le monde du ballet. Il arrive aux États-Unis à la fin des années 1930 à l'âge de 29 ans, par suite de l'invitation du jeune mécène américain des arts Lincoln Kirstein (1907-1996), dont l'une des grandes passions est le rêve de créer une compagnie de ballet aux États-Unis. À la demande de Balanchine, Kirstein est également prêt à appuyer la formation d'une académie de ballet américaine qui pourrait un jour rivaliser avec les écoles établies depuis longtemps en Europe.

La School of American Ballet est ainsi fondée en 1934, premier héritage de la collaboration Balanchine-Kirstein. Dans les années qui suivent, plusieurs compagnies de ballet, dirigées par les deux hommes, sont successivement créées et dissoutes. Balanchine trouve alors d'autres débouchés pour ses chorégraphies. Finalement, une représentation donnée le 11 octobre 1948 marque la naissance du New York City Ballet. Balanchine y travaillera comme premier maître de ballet et chorégraphe principal de 1948 jusqu'à sa mort, en 1983.

George Balanchine a créé plus de 400 œuvres de danse dont les suivantes : *Sérénade* (1934), *Concerto Barocco* (1941), *Le Palais de Cristal*, pièce rebaptisée *Symphonie en ut* (1947), *Orphée* (1948), *Casse-Noisette* (1954), *Agon* (1957), *Symphony in Three Movements* (1972), *Stravinsky Violin Concerto* (1972), *Vienna Waltzes* (1977), *Ballo della Regina* (1978) et *Mozartiana* (1981). Son dernier ballet, une nouvelle version des *Variations pour orchestre* de Stravinski, est donné en 1982.

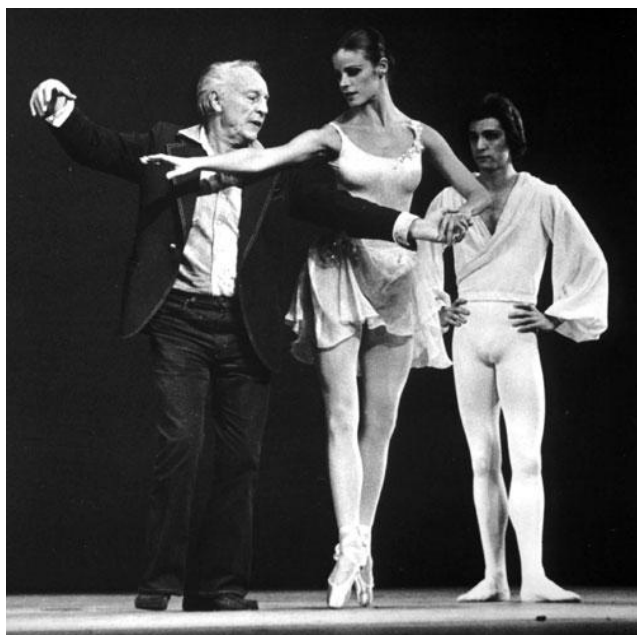

Photo : George Balanchine en répétition : *Ballo della Regina*, Balanchine, Ashley, Weiss.
Chorégraphie de George Balanchine © The George Balanchine Trust
BALANCHINE est une marque de commerce du George Balanchine Trust.

Balanchine a aussi fait de la chorégraphie pour des films, des opéras, des spectacles de music-hall et des comédies musicales. Une de ses réalisations les plus connues pour la scène est *Slaughter on Tenth Avenue*, une œuvre conçue à l'origine pour Broadway sous le nom de *On Your Toes* (1936) et adaptée plus tard au cinéma.

Une figure marquante du monde artistique au XXe siècle, George Balanchine a révolutionné le style du ballet classique. Tout en respectant les fondements du ballet classique, il a rehaussé, simplifié, élargi, épuré et même bouleversé en

profondeur le langage, vieux de 400 ans, propre à la danse classique académique. Son influence sur l'évolution de la danse aux États-Unis est inestimable. Au début, son style semblait davantage adapté à l'énergie et à la rapidité des danseurs américains, surtout ceux qu'il avait formés, mais ses œuvres sont maintenant présentées par toutes les grandes compagnies de ballet classique dans le monde. Fondé par une élève de Balanchine, Barbara Weisberger, le Pennsylvania Ballet a été façonné par le style et le répertoire dits « balanchiens ».

PETER HORNE, scénographe

Casse-Noisette est le ballet classique préféré de Peter Horne dans tout le répertoire du ballet. La production en première mondiale faite par le Pennsylvania Ballet était la cinquième réalisation de M. Horne pour cette pièce, et le scénographe trouve toujours de nouvelles façons d'illustrer ce merveilleux ballet narratif. En 2005, M. Horne réalise le décor du *Casse-Noisette* du Washington Ballet, après ses productions pour l'Atlanta Ballet, le Ballet Met et Les Grands Ballets. Il faut noter aussi ses scénographies pour d'autres ballets, soit *Scheherazade*, *Casse-Noisette* et *Coppélia* pour Montréal, et *Skeleton Clock* pour le Houston Ballet. Comme assistant de Maurice Sendak, M. Horne a participé à la création du *Casse-Noisette* pour le Pacific Northwest Ballet, adapté au cinéma. Après plusieurs années de travail dans le monde de l'opéra à titre de concepteur scénique, de directeur de la production et de directeur technique pour le Houston Grand Opera, La Compagnie d'opéra canadienne et le festival de Glyndebourne en Angleterre, M. Horne a maintenant pris sa retraite sur la côte sud de l'Angleterre, près de Rye, où il consacrera son temps à la peinture, à la conception scénique et au jardinage.

JUDANNA LYNN, conceptrice des costumes

Judanna Lynn commence sa carrière comme danseuse de ballet, passant neuf ans au San Francisco Opera Ballet, avant de déménager à New York où elle s'oriente vers la conception de costumes, encouragée dans cette voie par Ming Cho Lee. Mme Lynn a conçu les costumes pour la plupart des grandes compagnies de danse et grands chorégraphes américains, notamment pour plusieurs productions du Pennsylvania Ballet pour des œuvres de Benjamin Harkavy, Peter Martins, Jeffrey Gribler, Matthew Neenan et Kirk Peterson. Elle a ainsi créé plus de 190 costumes pour la production du *Casse-Noisette de George Balanchine*, présentée en première en 2007.

En outre, Mme Lynn a dessiné les costumes pour plusieurs productions, autres que pour la danse, notamment la nouvelle comédie musicale *Hats*, donnée en première au Denver Civic Theatre en octobre 2006 et à l'affiche du Royal George Theater à Chicago en juillet 2007. Autre réalisation notable à son actif : les costumes du spectacle *Festival of the Lion King*, présenté au Disneyland de Hong Kong.

Judanna Lynn a été artiste résidente à la Julliard School, et son travail comme peintre a été exposé dans les galeries Rizzoli et Miniatura de New York ainsi qu'au Philadelphia Museum of Art.

Piotr (Pierre) Tchaïkovski, compositeur

Source: Le site web www.ArtsVivants.ca du Centre national des Arts

Piotr Ilitch Tchaïkovski naît en Russie en 1840. Il aime la belle musique et en crée toute sa vie. La musique fait partie intégrante du programme d'études de Tchaïkovski. Sa classe va souvent au théâtre et à l'opéra. Piotr chante dans la chorale de l'école et prend des leçons de piano.

À l'époque où naît Tchaïkovski, la musique n'est pas considérée comme une occupation respectable en Russie. Elle est perçue comme un aimable passe-temps pour les jeunes filles de bonne famille. Les chansons folkloriques des moujiks et le chant choral qui est au coeur des célébrations liturgiques constituent toute la musique russe. La Russie compte peu d'établissements de formation professionnelle en musique. La situation se transformera cependant au cours de la vie de Tchaïkovski.

Piotr Tchaïkovski devient étudiant en musique à temps plein à l'âge de 22 ans. Il s'inscrit à la Société musicale russe. C'est comme s'il allait à l'université. Lorsqu'il obtient son diplôme, il déménage à Moscou pour enseigner au Conservatoire.

Piotr Tchaïkovski compose des opéras, des ballets, des pièces orchestrales, des fantaisies, des ouvertures, de la musique de chambre, des morceaux pour piano et des oeuvres vocales. Tchaïkovski est reconnu pour avoir utilisé les thèmes folkloriques russes dans ses oeuvres. Voici quelques oeuvres de Tchaïkovski que vous connaissez peut-être ou que vous aimeriez écouter :

Roméo et Juliette

Le Lac des cygnes

La Pucelle d'Orléans

La Dame de pique

Concerto pour piano no 1

Casse-Noisette

Ouverture 1812

À 51 ans, Tchaïkovski quitte la Russie pour entreprendre en Amérique du Nord une tournée qui connaîtra un grand succès. Il traverse même la frontière pour voir la partie canadienne des chutes Niagara. Tchaïkovski meurt en 1893, deux ans après son voyage en Amérique du Nord. Ses funérailles ont lieu à Saint-Pétersbourg, devant une foule immense. Tout le monde veut rendre hommage à ce grand musicien. Piotr Ilitch Tchaïkovski est inhumé dans un petit village russe qu'il a beaucoup aimé.

L'ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

L'Orchestre du Centre national des Arts du Canada ne cesse de récolter des éloges dans toutes ses entreprises, qu'il s'agisse de tournées au Canada ou à l'étranger, d'enregistrements ou de la création de commandes d'oeuvres canadiennes. L'Orchestre, placé actuellement sous la direction du célèbre chef, violoniste et altiste Pinchas Zukerman, continue d'attirer les compliments, aussi bien à l'étranger que chez lui à Ottawa où il donne plus de 100 concerts chaque année.

L'Orchestre du CNA a été créé en 1969, en qualité d'orchestre attiré du Centre national des Arts qui venait alors d'ouvrir ses portes. Jean-Marie Beaudet en a été le premier directeur musical et Mario Bernardi, le chef fondateur (puis le directeur musical de 1971 à 1982). Ont succédé à M. Bernardi Franco Mannino (de 1982 à 1987), Gabriel Chmura (de 1987 à 1990), Trevor Pinnock (de 1991 à 1997). En avril 1998, Pinchas Zukerman était nommé directeur musical de l'Orchestre du CNA.

En plus de proposer une série complète de concerts d'abonnement au Centre national des Arts pendant la saison, l'Orchestre effectue des tournées dans diverses régions du Canada et dans le monde entier. Depuis l'arrivée de Pinchas Zukerman, les activités éducatives représentent un volet extrêmement important de ces tournées. Le CNA a élaboré des guides pédagogiques qui sont distribués dans les écoles élémentaires des régions visitées par l'Orchestre et celles des autres régions du Canada. Le public a été en mesure de suivre chaque tournée sur des pages Web entièrement interactives, lesquelles sont désormais archivées sur le site Web éducatif que le CNA consacre aux arts de la scène, à l'adresse www.Artsvivants.ca. La Tournée de l'Orchestre dans l'Ouest canadien en octobre et novembre 2008 a comporté plus de 100 activités éducatives.

À PROPOS DU BALLET

ballet – (nom masculin) danse artistique racontant généralement une histoire ou exprimant une ambiance, exécutée soit par un(e) soliste, soit par un groupe de danseurs et de danseuses dans un théâtre, une salle de concert, etc.

chorégraphique – (adjectif) qui a rapport à la danse

balletomane – (nom) amateur de ballet

Le mot ballet désigne une technique particulière de danse qui n'a cessé d'évoluer depuis 350 ans. Le ballet est né dans les cours royales du XVIe siècle. C'est une combinaison de mouvements, de musiques et de formes qui permet de traduire des émotions et des éléments narratifs par l'intermédiaire de mouvements précis du corps et d'expressions faciales.

Brève histoire du ballet

La danse a toujours existé. À l'origine, les premières danses faisaient partie de cérémonies religieuses et communautaires, mais à l'époque de l'Antiquité grecque et romaine, la danse était aussi une forme de divertissement. Au Moyen Âge, l'Église d'Europe affirmait que c'était un péché de danser, mais avec la Renaissance, au XVe siècle, la danse est redevenue populaire. C'est dans les cours européennes du XVIe et du XVIIe siècle qu'est vraiment né le ballet.

Le premier ballet

Au XVIe siècle, les cours royales de France et d'Italie rivalisaient de splendeur. Les monarques accueillait les meilleurs poètes, musiciens et artistes. À cette époque, la danse est devenue de plus en plus théâtrale. Cette forme de divertissement appelé aussi *ballet de cour* faisait appel à des décors complexes et de somptueux costumes pour donner des spectacles composés de cortèges, de discours poétiques, de musiques et de danses. Le premier ballet connu, *Le Ballet Comique*, fut présenté en 1581 au mariage de la soeur de la reine de France.

Le Roi-Soleil

C'est au roi Louis XIV de France que l'on peut attribuer la popularité et l'épanouissement du ballet au XVIIe siècle. Il prenait la danse très au sérieux et s'entraînait chaque jour avec son maître à danser Beauchamp. Un de ses rôles les plus célèbres étant celui du Soleil levant, on lui attribua bientôt le nom de « Roi-Soleil ». Le roi Louis créa également l'Académie royale de danse en 1661 où, pour la première fois, Beauchamp codifia et prit en note les pas et leurs enchaînements. C'est sur ces pas qui ont traversé les siècles que repose aujourd'hui le style du ballet classique.

Les premiers danseurs professionnels

Au début, les ballets étaient exécutés à la cour royale, mais en 1669, le roi Louis ouvrit le premier opéra à Paris. C'est en effet dans le cadre des opéras que les ballets furent présentés pour la première fois au public. L'opéra intitulé *Pomone* fut la première oeuvre à contenir un ballet, des danses créées par Beauchamp. À la cour, les femmes prenaient part au ballet, mais elles ne firent leur apparition au théâtre qu'en 1681. À mesure que les spectacles se multipliaient, les courtisans qui dansaient pour le plaisir furent remplacés par des danseurs professionnels qui avaient une formation plus approfondie et plus sérieuse. Les premiers danseurs professionnels portaient des coiffures et des costumes somptueux et encombrants qui gênaient énormément leurs mouvements. Ils portaient également des chaussures de danse munies de petits talons, de sorte qu'il était plutôt difficile de danser avec le pied pointé.

L'apparition des pieds et des chevilles

Au début du XVIIIe siècle, la ballerine Marie Camargo choqua le public lorsqu'elle raccourcit ses jupes jusqu'au-dessus de la cheville. Elle voulait ainsi se sentir plus libre dans ses mouvements et permettre au public d'admirer son jeu de jambes et ses sauts complexes dans lesquels elle rivalisait souvent avec les hommes. C'est à cette époque que les danseuses commencèrent également à prendre plus de place sur scène que les danseurs. Un peu partout en France on fonda des compagnies de ballet pour former des danseurs et des danseuses en vue de l'opéra. La première compagnie de ballet officielle (groupe de danseurs et de danseuses ayant reçu une formation professionnelle) fut créée à l'Opéra de Paris en 1713.

Photo : Bruce Monk

Les chaussons à pointes

Vers 1830, le ballet est véritablement devenu un art du théâtre à part entière. Sous l'influence du mouvement romantique qui s'étendait dans tous les domaines de l'art, de la musique, de la littérature et de la philosophie, le ballet a pris une nouvelle tournure. Ce fut l'apogée de la ballerine.

Les danseuses portaient désormais des tutus dont la jupe de tulle en forme de cloche s'arrêtait à mi mollet. Afin de renforcer l'image de la ballerine légère et évanescente, on inventa les chaussons à pointes qui permettaient aux femmes de danser sur la pointe des pieds.

Le ballet classique

Le ballet traditionnel est souvent qualifié de « classique », mais ce terme désigne plus précisément un ensemble de ballets narratifs présentés pour la première fois en Russie vers la fin du XIXe siècle. À cette époque, le centre du ballet se transporta de France en Russie où le chorégraphe français Marius Petipa collabora à maintes reprises avec le

compositeur russe Piotr Tchaïkovski pour créer de somptueux spectacles de ballet tels que *Le Lac des cygnes*, *La Belle au bois dormant* et *Casse-Noisette*. De nos jours, ces ballets sont toujours les pièces maîtresses du répertoire des compagnies de ballet classique du monde entier.

Les ballets en un acte

En 1909, l'impresario russe Serge Diaghilev réunit un groupe de danseurs, chorégraphes, compositeurs, artistes et décorateurs dans une compagnie connue sous le nom de Ballets russes. Cette compagnie fit fureur à Paris en remplaçant les longs ballets narratifs de la tradition classique par de courts ballets en un acte tels que *Schéhérazade*, *Les Sylphides*, *Le Sacre du printemps*, *L'Oiseau de feu* et *Pétrouchka*. La troupe de Diaghilev réunissait quelques-uns des plus grands danseurs du monde tels que Anna Pavlova (1881-1931), Vaslav Nijinski (1889-1950), ainsi que les chorégraphes Mikhaïl Fokine (1880-1942) et George Balanchine (1904-1983).

L'introduction de la danse en Amérique du Nord

On retrouve dans presque toutes les compagnies de ballet et chez tous les danseurs et danseuses contemporains, l'influence des Ballets russes de Diaghilev. La première tournée de cette compagnie en Amérique du Nord en 1916-1917 suscita un grand intérêt pour le ballet. Les danseurs des Ballets russes ont grandement contribué à maintenir ce nouvel intérêt pour le ballet. Par exemple, le danseur George Balanchine est venu aux États-Unis pour fonder le New York City Ballet (qui s'appelait au départ l'American Ballet) et est devenu célèbre pour avoir perfectionné le ballet abstrait et inventé le néo-classicisme dans des chefs-d'oeuvre chorégraphiques tels que *Sérénade*, *Agon* et *Concerto Barocco*. De leur côté, Ninette de Valois et Marie Rambert fondèrent respectivement le Royal Ballet d'Angleterre et la Rambert Dance Company.

LA FORMATION DES DANSEURS DE BALLET

La carrière d'un danseur ou d'une danseuse est relativement brève et il n'est pas rare pour ces artistes de passer plus d'années à s'entraîner qu'à danser professionnellement. Les mouvements que le ballet exige du corps humain sont d'une grande perfection et nécessitent énormément de précision et de finesse. C'est pourquoi, il faut que le corps soit préparé dès le plus jeune âge à cette discipline. Une jeune personne qui souhaite pratiquer le ballet classique doit nécessairement entreprendre un énorme travail préparatoire afin d'habituer peu à peu son corps à la discipline à laquelle un artiste professionnel de la danse doit se soumettre pendant de nombreuses heures. La formation professionnelle comprend généralement au moins 8 ou 9 ans d'entraînement intensif et précis. Dans l'idéal, les filles et les garçons qui se destinent à la danse devraient commencer leur formation professionnelle vers l'âge de 9 ans. La formation est un processus extrêmement progressif. Le danseur ou la danseuse en herbe suit des cours quotidiens, s'exerçant aux positions et aux mouvements du ballet classique, apprenant à bien placer son corps, et s'efforçant d'acquérir un port correct, un équilibre et une expression artistique. Au fil des années, l'élève passe plus de temps en classe chaque semaine et doit assimiler des techniques de plus en plus difficiles et de plus en plus nombreuses. Les élèves suivent chaque jour des cours de technique classique, mais ils reçoivent également un enseignement portant sur le travail de variation (solo), la technique des pointes, le pas de deux (danse à deux), la danse de caractère (folklorique), le ballet jazz et la danse moderne.

Avant d'enseigner à une jeune danseuse la technique des pointes, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères tels que sa formation antérieure, sa force et ses aptitudes, ainsi que son âge, car il faut attendre que les os du pied soient bien développés. On n'enseigne le pas de deux et le répertoire (ensemble des différents ballets qu'exécute une compagnie de danse) que lorsque l'élève a acquis une résistance, des aptitudes et une formation suffisantes. Les jeunes danseurs et danseuses qui sont engagés par une compagnie de ballet professionnelle commencent d'abord leur carrière comme membres du corps de ballet (ensemble des danseurs). Au bout de quelques années, les membres du corps de ballet qui se distinguent par leur sens artistique, leurs qualités techniques, leur musicalité et leur capacité à communiquer avec le public, peuvent être promus au rang de premier ou deuxième soliste. Enfin, seuls quelques danseurs particulièrement doués peuvent atteindre l'échelon suprême de la compagnie, celui de premier danseur ou de ballerina.

LES POSITIONS DE BASE DU BALLET

Source: Connexions® <http://cnx.org> par Alex Volschenk

Pour tous les nouveaux pas que tu apprendras, tu te serviras de ces positions de base. Tous les danseurs, même les plus grands, utilisent quotidiennement ces mêmes positions. Positions des pieds

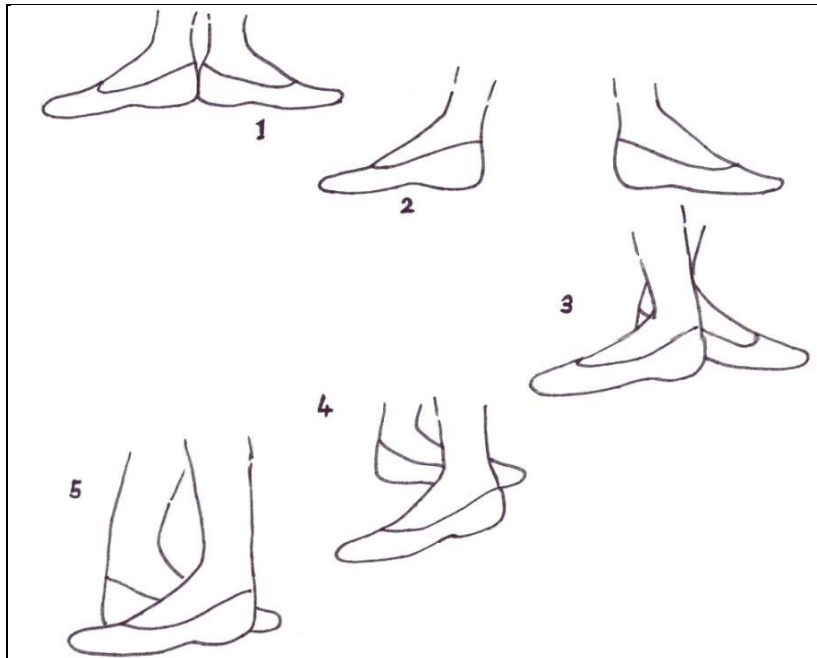
PREMIÈRE POSITION : tourne tes pieds de côté en faisant toucher les talons – tourne l'ensemble de la jambe au niveau de la hanche, pas seulement le pied.

DEUXIÈME POSITION : tourne tes orteils dans la même direction qu'en première position – avec les jambes écartées – l'espace entre les talons doit être à peu près de la longueur de ton pied – pose toute la surface de tes deux pieds sur le sol – ne te penche pas en avant et ne place pas trop de poids sur tes gros orteils.

TROISIÈME POSITION : croise les pieds l'un devant l'autre en plaçant le talon au milieu de l'autre pied – le poids de ton corps devrait être à peu près égal sur chaque pied.

QUATRIÈME POSITION : place un pied exactement devant l'autre en laissant un espace entre les deux.

CINQUIÈME POSITION : tes pieds sont tournés vers l'extérieur, se croisent complètement et s'appuient fermement l'un contre l'autre.

TERMES DE BALLET

Adage: En ballet classique, une section lente d'un pas de deux ou un exercice dans une classe technique consacré aux mouvements lents et maîtrisés, qui met en vedette l'équilibre et l'extension et qui exige force et assurance.

Adagio: (italien, « lentement ») La partie d'une classe technique où les interprètes exécutent les exercices pour l'équilibre et le mouvement soutenu ; une composition musicale interprétée à un tempo lent.

Alignement: La création d'une harmonie dans le corps afin que les bras et les jambes forment des lignes ininterrompues sans gêner le torse.

Arabesque: En ballet classique, une position dans laquelle l'interprète se tient sur une jambe tandis que l'autre jambe et les bras s'allongent loin du centre du corps, vers le haut; aussi, la position des bras relativement aux jambes. Comme avec les positions de pieds, chaque arabesque se distingue par un nombre, soit première, deuxième et troisième arabesque.

Barre: Une barre horizontale attachée au mur ou sur pied, sur laquelle l'interprète s'appuie pour le réchauffement, l'étirement ou les exercices « à la barre ». Les exercices à la barre comme les pliés, les battements et les ronds de jambe forment la première partie d'une classe de ballet traditionnelle ; ils sont la base même de la technique.

Battement: En ballet classique, le battement d'une jambe tendue ou fléchie. Il y a le battement tendu, le battement dégagé, le battement fondu, le petit battement, le grand battement.

Corps de ballet: En ballet classique, les interprètes qui n'ont pas de rôles principaux et qui dansent dans les scènes de groupes et d'action. Dans les ballets narratifs, les membres du corps de ballet interprètent les rôles de paysans, d'invités du mariage et de cygnes.

Enchaînement: Une séquence de mouvements liés les uns aux autres.

En dehors: Une rotation des jambes initiée par le bassin; les deux côtés du corps s'ouvrent contre la colonne à partir des hanches.

Pas de deux: En ballet classique, un enchaînement ou une danse pour deux interprètes.

Pirouette: Une révolution du corps sur une jambe. La pirouette s'exécute en dehors (en tournant contre la jambe de support) ou en dedans (en tournant vers la jambe de support).

Plié: En ballet classique, la flexion des genoux. Il y a le demi-plié, pendant lequel les talons demeurent au sol, et le grand plié, pendant lequel les talons quittent le sol (à l'exception de la deuxième position des pieds) au point maximum de la flexion des genoux.

Port de bras: En ballet classique, les mouvements des bras autour du corps.

REGARDER ET APPRÉCIER LA DANSE

Lien avec le programme scolaire – réflexion, réaction et analyse

Les matinées scolaires de danse au CNA, de même que les questions et activités énoncées ci-après, ont pour but de développer les compétences des élèves relativement à l'utilisation du *processus d'analyse critique* en lien avec le Curriculum de l'Ontario (arts) pour tous les niveaux, de la 1re année à la 12e.

Un ballet est une composition chorégraphique interprétée par des danseurs et des danseuses. Chacun des interprètes raconte une histoire par le mouvement et la pantomime. Au cours d'un ballet, les danseurs ne prononcent pas un seul mot. Le spectateur doit regarder ce qui se déroule sur scène, les déplacements, les gestes et les expressions du visage de chaque danseur et les interactions entre les différents interprètes. La danse fait toujours appel à certains éléments de base. C'est un art vivant où le corps du danseur est un instrument d'expression. Essaie de reconnaître certains éléments de la danse tels que le positionnement du corps, que celui-ci soit en mouvement ou immobile, le type et la qualité du mouvement, la synchronisation et la musicalité, l'utilisation de l'espace, l'énergie et les interactions avec les autres danseurs. Tous les spectateurs peuvent avoir des interprétations différentes de ce qu'ils découvrent sur scène et ressentir leurs propres impressions. Toutes les interprétations sont bonnes.

Détends-toi, prends une grande respiration et ouvre ton cœur à l'esprit de la danse.

Pendant le spectacle, note :

- ✓ Les mouvements des danseurs, par exemple les techniques de danse utilisées pour les sauts, les pirouettes, et les positions des pieds, ainsi que les expressions du visage dont se servent les artistes pour exprimer les émotions.
- ✓ Comment les danseurs utilisent l'espace de la scène.
- ✓ Tes réactions personnelles pendant le spectacle, par exemple : excitation, curiosité, déception, surprise, tristesse, humour, etc.
- ✓ La combinaison des enchaînements et les formes constituées sur la scène.
- ✓ Le lien entre la chorégraphie, la musique, les accessoires, les costumes et le décor.

ACTIVITÉS POUR LES ÉLÈVES

CASSE-NOISETTE

Chasse aux mots

BALLERINES

CADEAUX

CASSE-NOISETTE

CHAUSSON

CHORÉGRAPHE

CLASSIQUE

COMPOSITEUR

CONTE

COSTUME

DANSE

KLARA

ORCHESTRE

PERSONNAGE

POINTE

PUBLIC

RAT

RÉPÉTITION

ROYAUME

RUSSIE

SOLDAT

SPECTACLE

TUTU

M A E G A N N O S R E P B B C
D A N S E I E U Q I S S A L C
B E T P O D N K Q S R C L W A
E T N E S O L D A T O O L C S
N N L C A D E A U X Y M E O S
O O S T C S P A D P A P R S E
I C H A U S S O N O U O I T N
T S C C H R R K O I M S N U O
I C I L B U P G R N E I E M I
T P A E Z S H A K T R T S E S
É L K U L S E R I E A E R M E
P C L O P I S H T U T U G I T
É T A I H E F V E I X R S R T
R K R T E R T S E H C R O D E
H J A E C H O R É G R A P H E

FICHE D'ACTIVITÉ

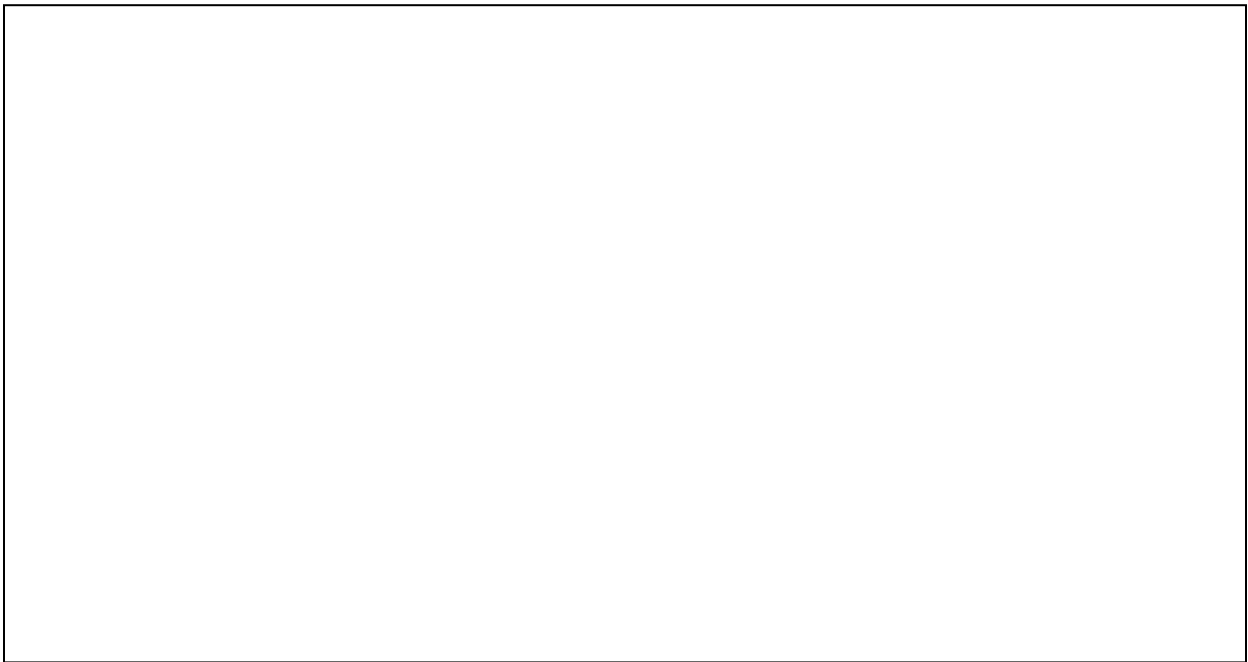
Nom :

Âge :

Niveau :

Quelle scène du ballet *Casse-Noisette* as-tu préférée?

Dessine la scène dans la case ci-dessous :

Décris ta scène préférée ci-dessous :

As-tu pris plaisir à assister à ce ballet? Pourquoi (qu'est-ce qui t'a plu ou déplu)?

Était-ce la première fois que tu assistais à un ballet? OUI / NON

Aimerais-tu assister à d'autres ballets? OUI / NON

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS POUR LES JEUNES ÉLÈVES

Le mouvement est une part essentielle du ballet. Les exercices décrits ci-dessous amèneront les jeunes élèves à vivre pleinement l'expérience du spectacle scénique.

1. La danse est une façon de transmettre un dialogue ou une émotion en utilisant le mouvement plutôt que la parole. Choisissez un passage d'une histoire que vous lisez en classe et traduisez-le en gestes ou en expressions non verbales. Demandez aux élèves de rire quand le personnage est en joie, de froncer les sourcils quand il est triste, ou de prendre un air épouvanté quand il a peur.

2. Le corps de ballet se compose des danseurs qui dansent en groupe sur scène. Ils doivent travailler de concert pour créer les superbes motifs qu'ils forment ensemble. Les élèves aussi peuvent créer une danse simple tous ensemble. En voici un exemple :

a. Tous en cercle, en se tenant les mains, les élèves font huit pas vers la droite.

b. Tous avancent de quatre pas vers le milieu du cercle. Puis, ils font quatre pas vers l'extérieur du cercle.

c. Les élèves se lâchent les mains. Ils se penchent pour toucher le sol, puis se redressent en levant les mains vers le ciel.

d. Les élèves se tiennent à nouveau par les mains et reprennent les étapes ci-dessus, en se déplaçant cette fois vers la gauche.

e. Vos élèves ou vous-même pouvez créer une séquence de mouvement supplémentaire et l'intégrer à celle décrite ci-dessus, avant de répéter le tout.

3. Dans *Casse-Noisette*, il y a beaucoup de personnages différents. Les costumes, la qualité du mouvement et la chorégraphie permettent de créer les différents types d'animaux ou de personnages. La qualité du mouvement est différente selon l'usage que l'interprète fait du poids, de la tension et de la fluidité. En modifiant la qualité d'un mouvement, les élèves peuvent s'exprimer de nombreuses manières différentes. Commencez par étudier et imiter les déplacements du RAT pendant le spectacle :

- LES RATS : mouvements rapides et petits, sauts audacieux, gesticulation des bras, déplacements en zigzag et sautillant dans l'espace. Créez un enchaînement de mouvements composé de courses, de sauts et de pirouettes en utilisant tout l'espace dont vous disposez.

4. Ensuite, étudiez votre personnage préféré dans le spectacle et inspirez-vous de ses mouvements.

1. CASSE-NOISETTE : décrire puis explorer les qualités du mouvement de ce personnage.

2. MARIE : décrire puis explorer les qualités du mouvement de ce personnage.

5. Activité de suivi : Demandez aux élèves de choisir un animal; ils étudieront ensuite comment cet animal se déplace et décriront, avec des mots, les qualités du mouvement de cet animal. Après avoir créé un enchaînement de mouvements qu'ils peuvent mémoriser et reproduire, les élèves exécuteront cet enchaînement devant leurs camarades. Essayez d'associer des qualités de mouvement similaires et contrastantes pour les différents animaux et exécutez les mouvements en petits groupes.

6. *Casse-Noisette* est une histoire qui se déroule au temps des fêtes. Le spectacle peut être pour vous l'occasion de faire parler vos élèves de la façon dont ils célèbrent avec leur famille les fêtes spéciales des différentes religions et cultures du monde.

7. Demandez aux élèves de fabriquer un « billet » pour *Casse-Noisette*. Quels sont les renseignements qui figurent sur un billet de spectacle (titre, date, etc.)? Quel est le prix du billet? Organisez un jeu de rôles autour de la vente de billets (vendez des billets pour différents spectacles à différents prix), ramassez les billets et prenez place dans la salle de spectacle.

Jeu-questionnaire pour les élèves après le spectacle :

- 1) Quand le ballet *Casse-Noisette* a-t-il été présenté pour la première fois?
- 2) Comment s'appelle le personnage principal de ce ballet?
- 3) Quelle fête célèbre-t-on dans ce ballet?
- 4) Qui donne le casse-noisette à Marie?
- 5) Qui a composé la musique de *Casse-Noisette*?
- 6) Quelle compagnie de ballet a interprété cette production?
- 7) Qui règne au royaume des sucreries?
- 8) Après la mort du Roi des souris, en quoi se transforme le casse-noisette?
- 9) Combien de régions ou pays sont représentés par les danses exécutées?
- 10) Dans quel pays se déroule l'histoire de *Casse-Noisette*?

RÉPONSES AU JEU-QUESTIONNAIRE

1. Décembre 1892
2. Marie
3. Noël
4. M. Drosselmeier
5. Pyotr Ilyich Tchaikovsky
6. Le Pennsylvania Ballet
7. La fee Dragée
8. Il devient un beau prince
9. 4 – Espagne, Arabie, Chine, Russie
10. Allemagne

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS POUR LES ÉLÈVES PLUS ÂGÉS

1. Rédige une courte histoire de fiction basée sur ta visite au Centre national des Arts pour assister au spectacle du Pennsylvania Ballet. Utilise la phrase suivante comme point de départ :

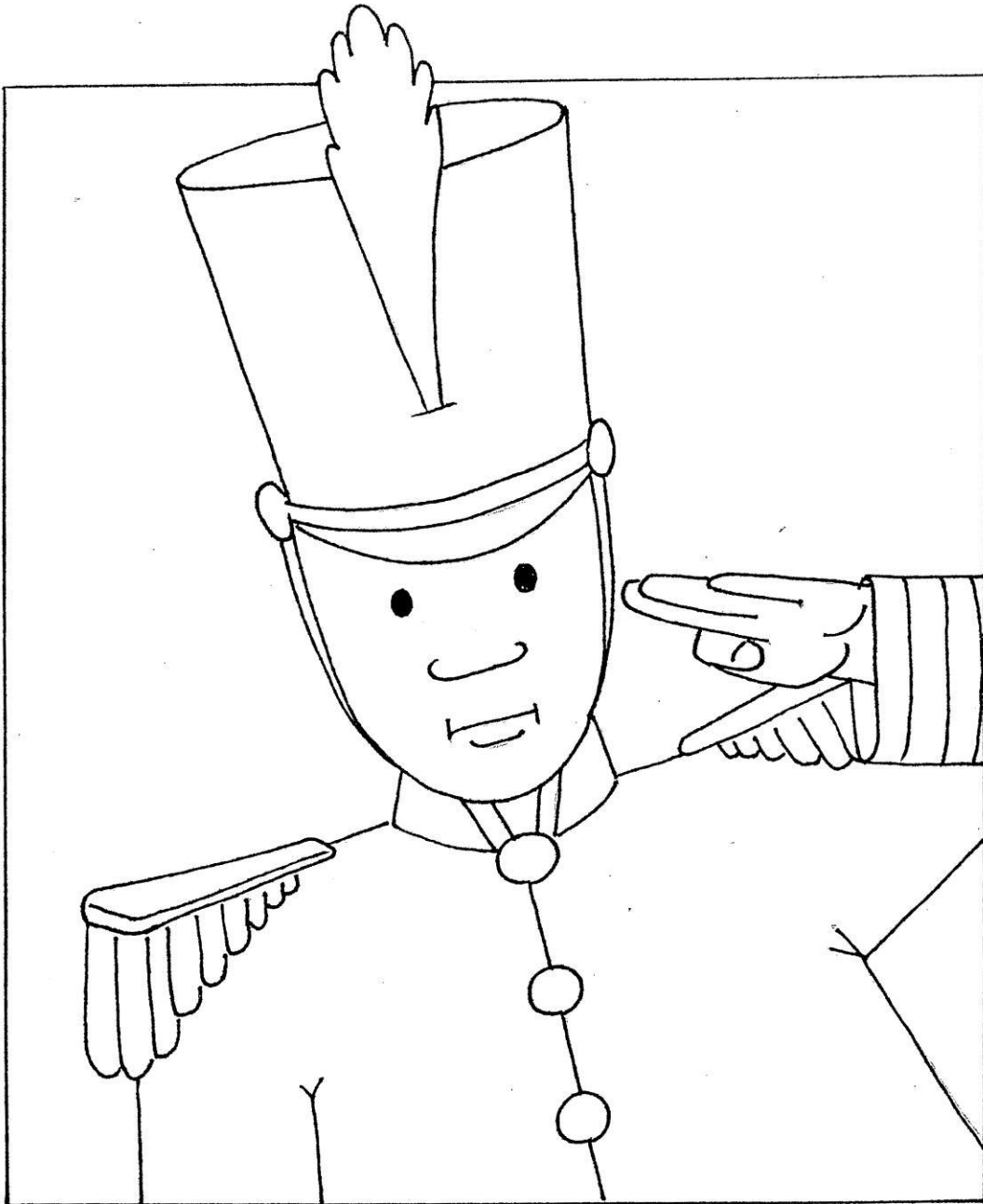
Tout a commencé quand j'ai pris place dans mon fauteuil, au Centre national des Arts, pour voir le Pennsylvania Ballet...

2. Dans cette production de *Casse-Noisette* par le Pennsylvania Ballet, l'action se déroule en Allemagne. Échangez avec vos élèves sur l'aspect qu'aurait pu prendre la production si l'action s'était plutôt déroulée au Canada. Cela pourrait être un point de départ pour parler de l'identité nationale. Être canadien, qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les éléments qui constituent cette identité? Demandez à vos élèves d'imaginer une production située dans un pays différent ou à une autre époque. À quoi cela ressemblerait-il? Demandez à vos élèves de construire leur propre décor moderne pour *Casse-Noisette* en les laissant libres de choisir eux-mêmes le lieu et l'époque.
3. Demandez aux élèves de créer leur propre version moderne de *Casse-Noisette*. Que feraient les différents personnages et comment s'exprimeraient-ils à notre époque?
4. D'après toi, pourquoi ce ballet est-il devenu un classique qui continue à intéresser les auditoires aujourd'hui? Compare les ballets classiques avec d'autres oeuvres classiques, des romans ou des morceaux de musique. Pourquoi ces oeuvres ont-elles résisté au temps?
5. Quelles sont les ressemblances et les différences entre le ballet et les autres formes de danse telles que la danse moderne, le break dance, la danse de style jazz, la danse folklorique, la danse latine?
6. Compare les qualités des danseurs et des athlètes professionnels. Quelles sont les similitudes et les différences?

LES QUESTIONS

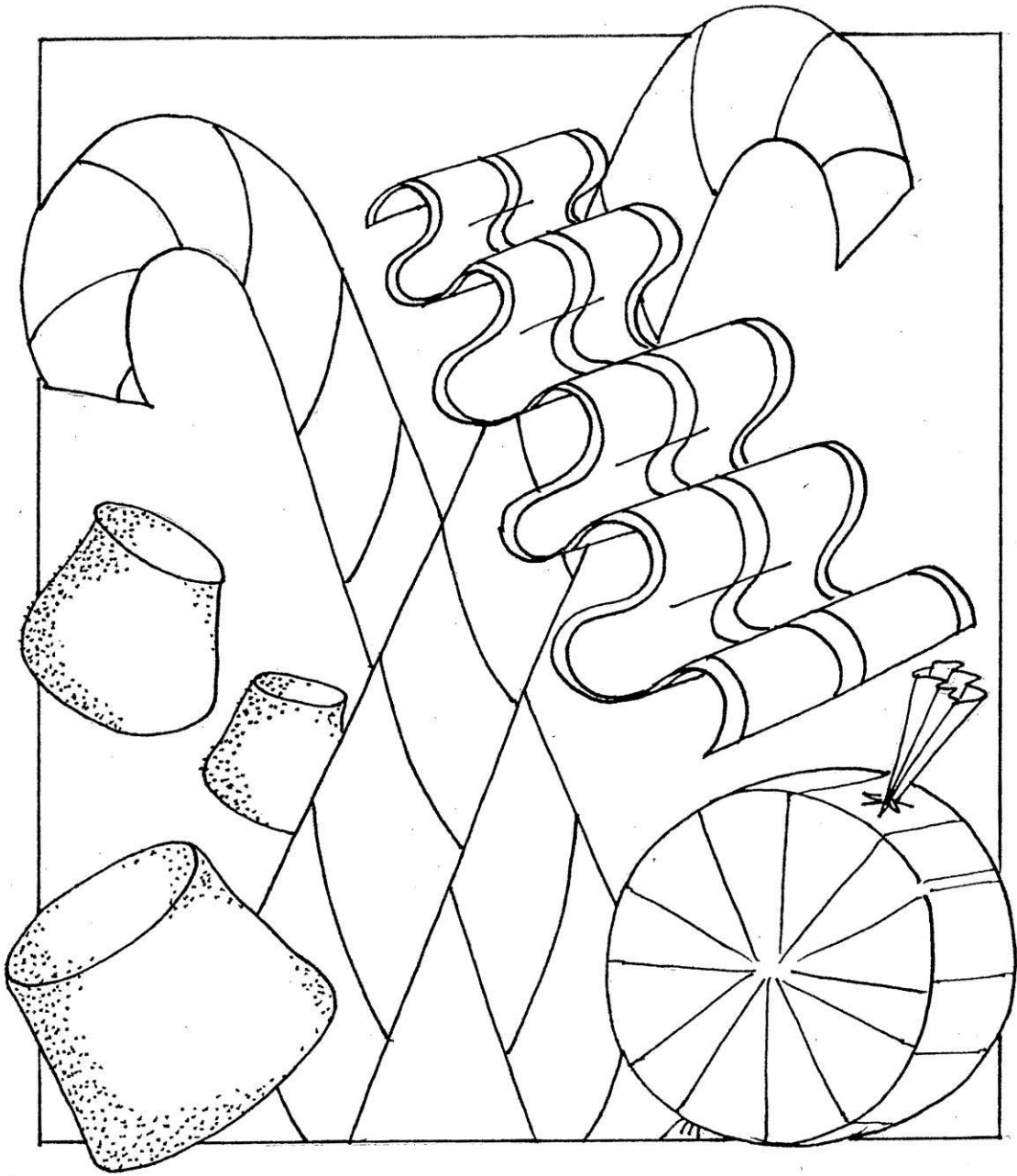
- Résume l'histoire du ballet.
- Donne tes premières impressions du ballet.
- Quelle est la partie du spectacle que tu as préférée?
- Quelles étaient les différences entre les divers rôles? Quelles étaient les ressemblances?
- Décris les mouvements et la chorégraphie que tu as vus; décris la musique; décris les décors et les costumes.
- Examine les liens entre la chorégraphie et la danse, la musique, les éclairages, les costumes, les décors et les accessoires.
- Comment les danseurs s'y prennent-ils pour raconter l'histoire sans dire un mot? Comment utilisent-ils le mouvement et la danse pour raconter l'histoire?
- Les danseurs ont-ils exprimé différentes émotions au cours du ballet? Quelles émotions as-tu observées? Quelles émotions as-tu éprouvées toi-même en regardant le ballet?
- Certains danseurs ou danseuses interprètent différents personnages dans le ballet. Comment les mouvements de l'artiste te permettaient-ils de deviner quel personnage il interprétait?
- Quel a été ton personnage préféré; pourquoi?
- Décris le mouvement de l'interprète, d'abord avec des mots, puis en essayant de l'imiter. Quels types de mouvement a-t-il utilisé? (Mouvement bas, haut, soutenu, léger, lourd, rapide, lent, saut, pirouette, rond de jambe, plié, battement, etc.) Dans le guide, consultez les sections *Les Positions du ballet* et *Termes de ballet*, présentez la technique du ballet à vos élèves avant le spectacle et demandez-leur d'observer et d'identifier les mouvements qu'ils voient pendant le spectacle.
- Comment les costumes, les perruques, le maquillage contribuent-ils à la création du personnage?
- Comment la musique influence-t-elle la danse?
- Qu'est-ce qui rend une musique triste ou joyeuse, inquiétante ou triomphante?
- Est-ce que certains instruments contribuent à créer une atmosphère spéciale?
- Comment pourrais-tu décrire la relation entre le chef d'orchestre les musiciens?

CAHIER À COLORIER DU CASSE-NOISETTE

Bibliographie des ressources disponibles à la Bibliothèque publique d'Ottawa

Préparée par Rebekah McCallum
Services à la jeunesse

Casse-Noisette

<i>Le Casse-Noisette</i>	Kain, Karen	KAIN
<i>Casse-Noisette, L'histoire D'un Ballet</i>	Roberge, Sylvie	792.842 CASSE
<i>Casse-Noisette</i>	Papineau, Lucie	PAPIN
<i>Casse-Noisette</i>	Percy, Graham	398.2 P431c

Histoire, faits et activités

Delobbe, Karine	<i>La danse</i>	J 792.809 D361
Izrine, Agnès	<i>Copain de la danse</i>	J 792.809 Izrin
Sanchis, Solange	<i>Jeux de doigts, rondes et jeux dansés</i>	J MM 372.13 S211
Schiller, Pam	<i>Le grand livre des activités, danses, histoires, jeux et recettes</i>	J 372.21 S334g
Vallon, Jacqueline	<i>Le dico de la danse</i>	J 792.803 V192

Danse autour du monde

Adams, Lorraine	<i>Le pow-wow</i>	J PL 448.6 A214po
Grau, Andrée	<i>Le monde de la danse</i>	J 792.8 G774m 2004
Hudak, Heather C.	<i>Les cultures du Canada : la danse</i>	J 792.8 Danse
McCombie, Karen	<i>Garçons, frangins et danse du ventre</i>	J P F McCom
Vernay, Marie-Christine	<i>La danse hip hop</i>	J 793.3 Ver
Wojtowicz, Jen	<i>Des fleurs pour Angelina</i>	J F Wojto

Le ballet

Bentley, Sue	<i>Les chatons magiques à l'école de danse</i>	J P F Bentl
Bray-Moffat, Naia	<i>A l'école de danse</i>	J 792.8 B827
Bussell, Darcey	<i>La danse</i>	J 792.8 B981
Hall, Kirsten	<i>Je suis une ballerine</i>	J PL Hall
Holabird, Katherine	<i>Angelina ballerine</i>	J A Holab
Holabird, Katherine	<i>Je danse avec Angelina Ballerina</i>	J 792.8 H722
Lévy, Didier	<i>La fièvre du mercredi après-midi</i>	J PL Levy
Medova, Marie-Laure	<i>La danse classique</i>	J 792.82 Med
Moss, Alexandra	<i>Danseuse à l'école du Royal Ballet</i>	J P F Moss
Pakita	<i>Sarah adore la danse</i>	J P F Pakit

RESSOURCES INTERNET

- Le Pennsylvania Ballet www.paballet.org
- Centre national des Arts www.nac-cna.ca

SITES WEB D'INITIATION À LA DANSE ET AUX ARTS :

- Artsvivants, le site éducatif du CNA sur les arts de la scène www.artsvivants.ca
- Council of Drama and Dance in Education (Ontario) www.code.on.ca
- Kennedy Centre (États-Unis) www.artsedge.kennedy-centre.org
- Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse www.cahperd.ca

AUTRES COMPAGNIES DE BALLETT CANADIENNES :

- Ballet national du Canada www.national.ballet.ca
- Les Grands Ballet Canadiens www.grandsballet.com
- Ballet British Columbia (Ballet BC) www.balletbc.com
- Ballet Jorgen www.balletjorgen.ca
- Royal Winnipeg Ballet www.rwb.org

RESSOURCES EN BALLETT :

- ABT - American Ballet Theatre Library: Ballet Dictionary and Repertory Archive, États-Unis <http://www.abt.org/education/library.asp>
- American Ballet Theatre's Ballet Dictionary www.abt.org/education/dictionary/index.html
- Ballet.co, R.-U. <http://www.ballet.co.uk>
- CBC.ca : « Into a fantasy world: A history of ballet » Bref historique d'une forme de danse évocatrice mais qui n'est pas aussi simple qu'elle paraît www.cbc.ca/news/background/ballet/
- Ladanse.net Histoire de la danse, de la préhistoire au ballet du XVIIIe siècle (en français), France et Belgique www.ladanse.net/histoire/accueil.html
- Chorème www.choreme.ca

PUBLICATIONS EN LIGNE SUR LA DANSE :

- Dance Collection Danse www.dcd.ca
- The Dance Current www.thedancecurrent.com
- Dance International Magazine www.danceinternational.org
- Dance Magazine www.dancemagazine.com

Le présent guide a été rédigé et créé par le Pennsylvania Ballet et le département de la Danse du Centre national des Arts.

La Fiducie nationale pour la jeunesse et l'éducation, qui fête ses 10 ans, est soutenue par Astral Radio, Sun Life Financial, Michael Potter, le partenaire fondateur TELUS, les amis et spectateurs du Gala annuel du CNA, ainsi que les membres du Club des entreprises et du Cercle des donateurs de la Fondation du CNA.