

UE D'HISTOIRE DE LA DANSE

SÉLECTION DE SUJETS DE COMPOSITION 2023

Sujets 1

1. Au XVIIIe siècle, un certain nombre de personnalités cherche à conférer au ballet la capacité à raconter une histoire par la danse et par la pantomime. L'art chorégraphique en sera progressivement et profondément transformé. En vous appuyant sur des œuvres chorégraphiques, des écrits théoriques et des personnalités de la danse de votre choix, vous décrierez ces évolutions de la fin du règne de Louis XIV aux premiers ballets romantiques.
2. « L'action en matière de danse est l'art de faire passer, par l'expression vraie de nos mouvements de nos gestes et de la physionomie, nos sentiments et nos passions dans l'âme des spectateurs » J.G. Noverre (1727-1810). A partir de cette citation, vous démontrerez en quoi les théories de Noverre ont nourri l'art chorégraphique de son temps et au-delà.
3. En quoi l'œuvre chorégraphique de Marius Petipa marque-t-elle durablement l'histoire de la danse ? Qu'en reste-t-il à partir de la deuxième moitié du XXe siècle et sous quelle forme ?
4. Après avoir défini les caractéristiques générales du Romantisme, et en vous servant d'exemples significatifs, évoquez comment et par quels moyens techniques et stylistiques des chorégraphes réputés du XIXe siècle s'inscrivent en totalité ou en partie dans ce courant.
5. Depuis l'avènement du ballet-pantomime, plusieurs créations chorégraphiques furent suffisamment remarquables pour inspirer une ou plusieurs relectures. Choisissez un exemple de ce processus. Présentez l'œuvre d'origine dans son contexte, puis situez et décrivez l'une des relectures qui en a procédé, en mettant en lumière les éléments qui relient la création d'origine et la réinterprétation de son sujet.
6. Présentez les principes et les codes du ballet romantique ainsi que les figures et œuvres emblématiques qui s'y rattachent. Vous conclurez par vos réflexions sur l'état du ballet au XXIe siècle dans le monde.
7. Dans les années 1930, Serge Lifar rédige *Le Manifeste du Chorégraphe*. En vous appuyant sur des exemples précis, vous définirez le style « néo-classique » qui s'impose en Europe et aux USA des années 1930 à nos jours.
8. Marie Taglioni et Fanny Elssler ont incarné deux aspects du courant romantique. Faites leur portrait en distinguant ce qui caractérise chacune sur le plan de la technique, du style et de l'interprétation. Vous conclurez en précisant les traits des deux visages du Romantisme qu'elles incarnent.
9. En illustrant votre propos par des exemples, dégagez les spécificités du style chorégraphique et de la conception du ballet de Marius Petipa et explicitez en quoi il reste ou non une référence de la danse et du ballet de nos jours.

Sujets 2

10. En Occident, l'entrée dans le XXe siècle transforme la société tout autant que les arts, ce que l'historienne Annie Suquet nomme « l'éveil des modernités ». En France, aux États-Unis et en Allemagne notamment, de 1900 au début des années 1930, on assiste à des bouleversements majeurs au sein de l'art chorégraphique. En choisissant les faits et les personnages qui vous semblent les plus pertinents, vous proposerez une réflexion organisée sur ce sujet, sans omettre de vous référer à des exemples précis.
11. Chacun à leur manière, Isadora Duncan et Vaslav Nijinsky ont porté un regard nouveau sur le corps et la danse. Présentez l'approche respective de ces deux artistes en vous appuyant sur les œuvres qu'ils ont créées ou interprétées.
12. Les conceptions de Merce Cunningham posent des jalons essentiels entre la danse moderne de la première moitié du XXe siècle et la danse contemporaine. Evoquez les différents aspects originaux de son travail et observez si, selon vous, ceux-ci restent spécifiques à son œuvre ou sont présents chez divers chorégraphes du XXe et XXIe siècles.
13. Dans les années 1960 et 1970 aux États-Unis, la *post modern dance* se développe dans un contexte de contestation sociale et politique, qui mène à la remise en cause de l'art en général et de l'art de la danse en particulier. En illustrant votre propos d'exemples précis, vous évoquerez les convictions de ces artistes, leurs expériences et leurs productions d'alors. Vous conclurez par ce qui, à votre avis, subsiste de cette période radicale.
14. L'émergence de la modernité en Danse suit, aux États-Unis, un chemin peuplé de défricheurs et défricheuses tant sur le plan des idées que des expériences concrètes. Vous en présenterez les différentes étapes, ce qu'elles ont apporté et transformé.
15. Rudolf Laban est considéré comme une figure centrale du développement de la danse moderne, en particulier européenne. Retracer le contexte historique et culturel dans lequel il vit et exposez ses recherches et ses actions. Quelles influences de son travail percevez-vous encore actuellement ?
16. Le début du XXe siècle a vu l'émergence aux États-Unis et en Europe d'une nouvelle manière de s'engager dans la danse, dénommée danse libre. En vous appuyant sur des exemples d'artistes et d'œuvres, mettez à jour les enjeux de cette génération ainsi que la concrétisation de leurs démarches artistiques et indiquez ce qu'il en reste aujourd'hui.

Sujets 3

17. Katherine Dunham. Cette personnalité de la danse a influencé un grand nombre de chorégraphes dans le milieu de la danse moderne africaine américaine. Vous expliquerez les apports majeurs qu'elle laisse à la danse sur le plan pédagogique et artistique tout en évoquant les engagements humains et militants qui ont toujours jalonné son parcours d'artiste.
18. Jack Cole et Katherine Dunham ont apporté chacun une direction particulière dans la danse jazz, à la fois dans le style, l'enseignement, l'interprétation. Vous les présenterez et développerez leurs apports respectifs. (annales en ligne)
19. Les africanismes ont joué un rôle fondamental dans l'élaboration de la danse africaine-américaine, elle-même à l'origine de la danse jazz. Après avoir dégagé ceux qui vous semblent

les plus significatifs, montrez à l'aide d'exemples variés comment ces africanismes perdurent dans la danse jazz traditionnelle, puis dans la danse modern jazz. Terminez en indiquant si, selon vous, ils continuent d'être à l'œuvre dans la danse jazz transmise aujourd'hui.

20. Les minstrel shows sont à l'origine d'une tradition chorégraphique née au cours du XIXe siècle et qui se perpétue dans les spectacles de divertissement américain au début du XXe siècle. Exposez les caractéristiques de cette forme spectaculaire ainsi que ses évolutions en identifiant parallèlement au fil du temps ses enjeux au regard du contexte social, politique et culturel. (annales en ligne / sujet abrégé)
21. Les artistes africains américains ont largement contribué à dessiner les contours du spectacle américain. Que ce soit au sein de la revue, de la comédie musicale (scénique ou cinématographique) ou de la danse jazz savante, ils ont développé un langage inédit et de nouvelles modalités de présence. En vous appuyant sur des exemples variés, vous expliquerez en quoi ces artistes ont imposé une vision et une gestuelle singulière.
22. Au cours de son histoire, la danse jazz se nourrit, des danses sociales et populaires ainsi que des danses savantes principalement issues de deux cultures : européenne et africaine. A partir d'exemples choisis, vous expliquerez comment ces différents apports ont contribué à l'émergence de la danse jazz.
23. La danse jazz née sur le sol américain, a su se nourrir d'apports culturels divers. Elle n'en reste pas moins profondément marquée par ses origines. Vous analyserez les survivances africanistes qui ont permis à cette esthétique de développer une grande partie de ses caractéristiques. Après plusieurs siècles d'évolution, que reste-t-il de ces racines profondes ? De quelle manière perdurent-elles ?
24. Après avoir exposé ce qu'est un Minstrel Show, relevez les effets négatifs et positifs de ce genre de spectacle, dans le monde du spectacle mais aussi dans la culture populaire américaine, au temps de son existence et au-delà.
25. Présentez deux à trois chorégraphes africain.e.s-américain.e.s en situant leur langage et leur œuvre dans leur contexte historique et artistique, en abordant particulièrement leur rapport à la danse jazz.